ПОЭТИЧЕСКИЙ МАСТЕРКЛАСС С КАТЕЙ КАПОВИЧ

В задачи предлагаемого курса, состоящего из двенадцати занятий, входит обучение мастерству стихосложение и умению редактировать поэтические тексты. Мы приветствуем все манеры от формальной школы до верлибра. Очень часто в жизненном потоке людям не хватает стимула для писания, и создание круга пишущих может оказаться таким стимулом. Лучшим способом обучения искусству во все времена являлось знакомство с шедеврами, поэтому в рамках программы мы будем читать и разбирать произведения мастеров поэтического жанра. В качестве подспорья студентам будет предложен список книг, включающих основы теории, литературные эссе о поэзии как написанные литературоведами, так и поэтами. Мы коснемся таких тем, автобиографическое письмо, историческая память, культурная память, включение в поэтические тексты чужой речи и элементов поп-культуры.

ЦЕЛЬ КУРСА

Сделать стихи интересными.

Уистен Хью Оден писал: «Интерес читателя – это лакмусовая бумажка в литературе». Как сделать, чтобы было интересно? Несколько советов: в стихах хороши мысль, открытость, краткость, афористичность, естественный современный язык.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ:

Напишите стихотворение, в котором по возможности бы использовался один из приемов: метафора, метонимия или синекдоха.

Напомним определения: метафора (др.-греч. μεταφορά «перенос; переносное значение», от μετά «над» + φορός «несущий») – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Термин принадлежит Аристотелю и связан с его пониманием искусства как подражания жизни. В повседневной жизни мы употребляем метафоры, даже не замечая того. Они называются стёртыми метафорами: «снег идет», «ножка стула», «голова корабля», «зарубка на память», «язык природы», «выкурить трубку мира» и т.д. Как проверить, какой перед нами прием? Очень просто: метафора есть уподобление/сравнение без частицы «как».

Примеры метафор в стихах:

«Ночевала тучка золотая» (Ю. Лермонтов)

«Светились чуть **медузы** облаков» (Б. Поплавский)

«Скрипи, моё перо, мой **коготок**, мой посох!» (И. Бродский)

Другим способом образности является метонимия. Например, у Пушкина в описании кабинета Онегина:
                «Янтарь на трубках Цареграда,
                Фарфор и бронза на столе»

                (Янтарь вместо слов «янтарная трубка»,
                фарфор вместо «фарфоровые и бронзовые изделия»)

                ***
            б) между содержимым и содержащим:
                «Ковши круговые, запенясь, шипят»   (А. Пушкин)
                (Вместо: «запенилось вино в ковшах»)

Третьи приемом в этом ряду будет синекдоха (греч. «sуnekdoche» - соотнесение) – это разновидность метонимии, перенос значения одного слова на другое по признаку количественных отношений или по принципу — «часть - целое», «вид - род». Граница между метонимией и синекдохой достаточно условна, но, тем не менее, она просматривается в следующих примерах.

Виды синекдохи:
                а) обозначение части вместо целого:
                «Белеет парус одинокий» (М. Лермонтов)

                ***
                б) целого вместо части:
                «Его зарыли в шар земной,
                А был он лишь солдат» (С. Орлов)

                ***
                в) единственного числа вместо множественного:

              «Швед, русский, колет, рубит, режет» (А. Пушкин)

             «Там стонет человек от рабства и цепей» (А. Пушкин)

                ***
                г) множественного числа вместо единственного или
                употребление собственных имён в нарицательном значении:
                «Мы все глядим в Наполеоны» (А. Пушкин)

                ***
               д) замена числа множеством:
                «Мильоны нас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы» (А. Блок)

Метафора, как наиболее действенный прием в поэзии.

Очень интересны случаи, когда все стихотворение является одной большой метафорой. Примером стихотворения как развернутой метафоры может служить следующий текст Дениса Новикова.

***

Уж истекла его гарантия,
но все колеблется листок.
Уже его честная братия
вся полегла наискосок.
Уж ветру пишут ветви голые
в петиции берестяной:
заколебала аллегория
уже душевной простотой.

В этом небольшом по объему тексте все интуитивно понятно, все до предела естественно. Но как сложно он устроен! Какой хитросплетенный образ, этот живой листок – он же и осенний лист, и лист документа, он же и сам человек, и само стихотворение. Молниеносна та быстрота (особый огонь ума), с которой поэт успевает переметнуться из одного смыслообраза к другому, притом еще использовать прием иронии, подшучивая над самим собой.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ:

Общая историческая память и автобиографическое письмо. Обращение к общей исторической памяти помогает поэту установить мгновенный контакт с читателем. Любому поколению свойственны свои исторические топонимы. Попробуйте использовать что-то значимое для своего времени, что обозначит вашу принадлежность к эпохе.

Глеб Горбовский

** *

Б. Тайгину

На лихой тачанке
я не колесил.
Не горел я в танке, ромбы не носил.
Не взлетал в ракете, утром,

по росе...

Просто -
жил на свете, мучился, как все...

Горбовский обращается к культурной памяти народа о Великой Отечественной войне. Поначалу нам кажется (мы ведь склонны предугадывать смысл нарратива), что в стихе будет выражено сожаление о том, что лирическому герою не удалось пройти какие-то важные вехи, которые выпали на долю народа. По мере чтения стиха тональность меняется, героизация, типичная для описания войны в советском мэйнстриме занижается, а потом и вовсе аннигилируется в последних двух строках.

Варлам Шаламов

***

В природы грубом красноречье

Я утешение найду.

У ней душа–то человечья

И распахнется на ходу.

Мне близки теплые деревья,

Молящиеся на восток,

В краю, еще библейски древнем,

Где день, как человек, жесток.

Где мир, как и душа, остужен

Покровом вечной мерзлоты,

Где мир душе совсем не нужен

И ненавистны ей цветы.

Где циклопическое око

Так редко смотрит на людей,

Где ждут явления пророка

Солдат, отшельник и злодей.

Для полного понимания этого текста необходимо знание нескольких реалий: истории страны, существования ГУЛАГа и личной биографии поэта и прозаика В. Шаламова.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ:

Попробуйте написать стихотворение, где бы использовались юмор или ирония.

Ирония и юмор населяли поэзию испокон веков, начиная с озорных стихов Катулла, желчных и ироничных опусов Вийона, эпиграмм Пушкина и других поэтов Золотого века (Дениса Давыдова, Баратынского), едких стихов Мандельштама о Сталине и до наших дней. Эти приемы остро востребованы в эпоху тоталитаризма. Так, они стали неотъемлемой частью тайнописи и «эзопового языка в СССР. Но не только политическое противостояние рождает их. Они удовлетворяют нашему эстетическому чувству прекрасного (все мы любим смех), они придают легкость «тяжелым темам». Вспомним стихотворение И. Бродского, прославляющее юмор.

***

Нет, мы не стали глуше или старше,
Мы говорим слова свои, как прежде,
И наши пиджаки темны все так же,
И нас не любят женщины все те же.

И мы опять играем временами
В больших амфитеатрах одиночеств,
И те же фонари горят над нами,
Как восклицательные знаки ночи.

Живем прошедшим, словно настоящим,
На будущее время не похожим,
Опять не спим и забываем спящих,
И так же дело делаем все то же.

Храни, о юмор, юношей веселых
В сплошных круговоротах тьмы и света
Великими для славы и позора
И добрыми — для суетности века.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ:

Разгрузочная неделя. Напишите стихотворение на любую тему в любой манере.

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ:

Напишите стихотворение о любви. Это может быть обращение ко второму лицу (любимому человеку) или стих-воспоминание в духе элегии.

Ю. М. Лермонтов

1.

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

3.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

Бахыт Кенжеев

***

Обманывая всех, переживая,

любовники встречаются тайком

 в провинции, где красные трамваи,

 аэропорт, пропахший табаком,

 автобус в золотое захолустье,

 речное устье, стылая вода.

 Боль обоймет, процарствует, отпустит -

 боль есть любовь, особенно когда,

 как жизнь, три дня проходит, и четыре,

 уже часы считаешь, а не дни.

 Он говорит: "Одни мы в этом мире".

 Она ему: "Действительно одни".

 Все замерло - гранитной гальки шелест,

 падение вороньего пера,

 зачем я здесь, на что еще надеюсь?

 "Пора домой, любимая". - "Пора",

 Закрыв глаза и окна затворяя,

 он скажет "Ветер". И ему в ответ

 она кивнет. "Мы изгнаны из рая".

 Она вздохнет и тихо молвит "Нет".

ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ

Напишите стихотворение с цитированием другого поэта или строчкой из песни. Поиграйте с чужим текстом.

Частью исторической памяти, ее ветвью является культурная память, которую образует пласт знаковых реалий, включая литературные, которые мы узнаем в силу погруженности в культуру. Это могут быть опять-таки исторические события, фильмы, анекдоты, стихи, которые мы знаем наизусть, шлягеры и прецеденты поп-культуры.

Пример использования чужого текста. Какие тексты обыгрывается в этих трех стихотворениях?

Александр Еременко

***

Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя.
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю.

Можно выпрямить душу свою
в панихиде до волчьего воя.
По ошибке окликнул его я, –
а он уже, слава Богу, в раю.

Я заметил, что сколько ни пью –
В эпицентре гитарного боя
словно поле стоит силовое:
«Я еще постою на краю...»

Занавесить бы черным Байкал!
Придушить всю поэзию разом.
Человек, отравившийся газом,
над тобою стихов не читал.

Можно даже надставить струну,
но уже невозможно надставить
пустоту, если эту страну
на два дня невозможно оставить.

Можно бант завязать – на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...

Олег Дозморов

Заката отсветы красивы

Средь облетающих осин.

Вот – дети страшных лет России

идут в ближайший магазин.

А после – вон из магазина,

пути не помня своего.

И слышно у подъезда: «Зина,

открой! И снова ничего.

Игорь Федоров

* * *
Памятник себе воздвиг я,
не прикладывая рук,
только финн и ныне дикий
друг степей – чего-то вдруг

стороной его обходят.
Ладно б финн, едрёна мать!
Но тунгус, уж ты-то, вроде,
Свой! Ты ж должен понимать!

Для кого я так старался?
Водку пил, недосыпал?
Для кого я надрывался?
Для кого стихи писал?!

Ты же свой российский парень,
хоть, быть может, и тунгус;
Осетин, карел, татарин
или даже белорус, –

всё равно, сюда идите –
скопом иль по одному!
Хоть бы стёжку протопчите
к монументу моему!

СЕДЬМАЯ НЕДЕЛЯ

Напишите стихотворение о потере. Текст может быть любой формы и относиться к потере близкого человека, просто знакомого, собаки, кошки, хомяка, любого животного-члена семьи. Под потерей не обязательно следует понимать смерть, но и разлуку, и разрыв отношений.

Евгений Рейн

***

Рынок Андреевский, сквер и собор,
А за домами
Дымный закат разливает кагор
Над островами.
Ярче малины слащавая муть,
Мало осталось.
Я бы хотел до конца протянуть,
Что бы ни сталось.
Жил я когда-то на той стороне,
возле Фонтанки.
Падал, вставал, повисал на ремне
автоболтанки.
А спохватился - чужая мигрень,
Тушь на подушке.
Что я запомнил в последний свой день
В той комнатушке?
Стол, да бокал, да зеленое бра
под занавеской.
Вот я и вышел в четыре утра
Прямо на Невский.
Вот и прошел с чемоданом квартал
До паровоза.
Все озирался и слезы глотал -
Бедная проза.

Андрей Чемоданов

***

уходит девчоночка шаг за шагом
сапожки топ топ топ топ
мальчишка её провожает взглядом
последним
как будто в гроб
неясно зачем почему как сдунули
ушла и пошла идёт
мальчишка сидит на скамейке думает
всё думает
идиот

Катя Капович

***

Первым умер спаниель Атос,

ничего не объяснил домашним,

что-то мирно проворчал под нос,

помахал хвостом и стал вчерашним.

Даже кошка в трауре была,

ничего не ела две недели,

мы щенка другого из села

взяли в теплом месяце апреле.

Птицы звонко умирали враз,

рыбы молча вверх всплывали брюхом.

Где-то вместе там зверье сейчас,

гулят, чешут лапою за ухом.

Где-то ждут, мурчат и ловят блох

там, в едином времени и месте.

Если есть на свете детский бог,

то погладь их, Господи, по шерсти.

ВОСЬМАЯ НЕДЕЛЯ

Напишите верлибр на любую тему.

Русский поэт, стиховед, переводчик Вл. Бурич о верлибре: «В противоположность конвенциональным стихам (то есть стихам, имеющим такие обязательные признаки, как метр и рифма или хотя бы один из них), которые стихами записываются для выделения метрического ряда и удобства отыскания рифмы глазами, свободные стихи записываются стихами для выявления оттенков интонации, смысла, для подтверждения или обмана читательского ожидания (существует такой психологический феномен). С точки зрения эстетической конвенциональные стихи являются конкретным выражением категории искусственности (не следует вкладывать в это слово негативный смысл), а свободные стихи — эстетической категории естественности».

Арсений Тарковский

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

Филипп Николаев

МЫ – ИЗ РЭДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Дмитрию Кузьмину

Я брел от Темзы под дождем на встречу

со старым литературным персонажем,

Рэдингской тюрьмой.

Музея нет, там все еще тюрьма, точнее,

исправительное заведение ее величества.

Еще в семидесятые снесли

ограждавшую ее замковую стену

и воздвигли новую, крепче и выше,

с колюче-режущей проволокой наверху.

Снаружи мало что мне было видно.

Я с сожалением подумал, что визит

не оправдал ожиданий.

Начиная с девяностых заведение

служит колонией и центром

предварительного заключения малолетних

преступников—отличное введение

в историю литературы

для молодежи.

ДЕВЯТАЯ НЕДЕЛЯ:

Напишите стихотворение в любой форме (формальное или верлибр) с неожиданным сюжетом.

О лирическом сюжете. Сюжет состоит из описание какого-нибудь события (внешнего, как и внутреннего, к котором добавлено в явной или косвенной форму отношение автора). Сюжет и фабула – разные вещи. Классический̆ пример отличия фабулы от лирического сюжета дает И.М.Фостер. Фабула: *«В одном королевстве жили король и королева. Сначала умер король. Потом умерла королева»*. «В одном королевстве жили король и королева. Сначала умер король. Потом умерла от горя королева». Это – сюжет, то есть, история, где автор дает свою интерпретацию событиям, окрашивая рассказанное эмоциями. Важно помнить наблюдение литературоведа Виктора Шкловского, что сюжет в литературном произведении зачастую идет против фабулы, тормозя или поворачивая ее под неожиданным углом. Хорошим примером того, как поворачивает сюжет стихотворную фабулу, служит следующее стихотворение.

В. Ф. Ходасевич

***

Было на улице полутемно.

Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,

Быстрая тень со стены сорвалась –

Счастлив, кто падает вниз головой:

Мир для него хоть на миг – а иной.

23 декабря 1923

Saarowш

Ион Деген

***

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Декабрь, 1944 г.

ДЕСЯТАЯ НЕДЕЛЯ:

Напишите короткое стихотворение. Предлагаю попробовать следующую практику: сначала напишите текст любой длины и посмотрите, что из него можно убрать. Пришлите оба текста для сравнения, чтобы мы могли обсудить: стало ли стихотворение лучше от сокращения, изменилось ли оно в содержательном аспекте.

О краткости:

Ф.М.Достоевский писал: «Величайшее умение писателя – это умение вычеркивать. Кто умеет вычеркивать, тот далеко пойдет». Это относится не только к прозе, но и даже в большей степени к поэзии. Попробуйте ответить на вопрос, почему краткость хороша?

Вот пример того, как работал над стихотворением О. Мандельштам.

Начальный вариант:

***
Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,

Ибо, если смысла в жизни нет,
Говорить о жизни нам не след.

Я еще довольно сердцем дик.
Скучен мне понятный наш язык.

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909, Гейдельберг

Конечный вариант:

***
Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909, Гейдельберг

ОДИННАДЦАТАЯ НЕДЕЛЯ

Еще одна разгрузочная неделя. Напишите стихотворение на любую тему в любой манере.

ДВЕНАДЦАТАЯ НЕДЕЛЯ

Пришлите все стихи, которые вы смогли исправить в результате наших занятий – и начальные, и отредактированные варианты. На последнем занятии мы должны быть готовы обсудить их.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЧТЕНИЕ:

И. Бродский «Меньше единицы» (Избранные эссе).

Е. Эткинд «Проза о стихах», 1970., Москва (есть в свободном доступе в интернете).

С. Гандлевский «Поэтическая кухня».

О. Мандельштам. «Эссе». (Особенно: «О собеседнике», «Разговор о Данте»).

Р.-М. Рильке: Письма к молодому поэту.

Квятковский, Александр Павлович (1888–1968). Поэтический словарь.

Гинзбург, Лидия Яковлевна (1902–1990). О лирике / Вступ. ст. А.С.Кушнера. — М. : Интрада, 1997. — 415 с. : портр.; 21 см. — ISBN 5-87604-037-1.

Ю. М. Лотман «О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста». (есть в свободном доступе в интернете).