

К. В. Курова – студент кафедры комплексной защиты информации

Н. В. Крылова (д-р филос. наук, проф.) – научный руководитель

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ПОЭЗИИ К. БАЛЬМОНТА НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА «ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ»

Твой смех прозвучал, серебристый,
Нежней, чем серебряный звон, –
Нежнее, чем ландыш душистый,
Когда он в другого влюблен.

Нежней, чем признание во взгляде,
Где счастье желанья зажглось,-
Нежнее, чем светлые пряди
Внезапно упавших волос.
(«Нежнее всего»)

Почему же стихи Бальмонта так привлекали и привлекают многих композиторов? Более 600 произведений Бальмонта положено на музыку, около 170 композиторов писали музыку на стихи Бальмонта. Объяснение необычайной музыкальности стихов К. Бальмонта, отмечаемой всеми современниками и исследователями его лирики, мы попробуем дать в данной работе. Материалом послужила сделанная В. Крейдом выборка (50 стихотворений) из сборника «Горящие здания», ставшего определяющим в эволюции поэта, что позволяет увидеть закономерности поэтики Бальмонта в избранном аспекте.

Критериями сравнительного анализа стихотворений стали:

1. Размер стиха.
2. Рифма.
3. Рифмовка.
4. Строфика.
5. Звукопись: характеристика гласных; характеристика согласных; характеристика слогов.
6. Стиховая композиция.
7. Музыкальный размер, приложимый к стихотворению.

В итоге, мы пришли к следующим выводам.

1. Предпочтительный метр Бальмонта – ямб, в чём поэт следует вековой традиции русской поэзии. Наибольшее количество стихотворений (6) написано пятистопным ямбом, который звучит более напевно, чем самый распространённый четырёхстопный.

Дух волны
Я слушал Море много лет,
Свой дух ему предав.
В моих глазах мерцает свет
Морских подводных трав.
Я отдал Морю сонмы дней,
Я отдал их сполна.
И с каждой песней всё слышней
В моих словах — волна.
(четырёхстопный ямб)

2. Бальмонт использует, в основном, две рифмы: мужскую (9 стихотворений), женскую (2) или их сочетание (32). Дактилическая встречается лишь в одном стихотворении, гипердактилической нет.

Таким образом, обнаруживается большая значимость стиховой паузы, подчёркивающей стихотворный метр; использование мужской рифмы показывает предпочтение «твёрдости», «решительности» звучания.

Я буду ждать тебя мучительно,
Я буду ждать тебя года,
Ты манишь сладко-исключительно,
Ты обещаешь навсегда.

Ты вся – безмолвие несчастья,
Случайный свет во мгле земной,
Неизъяснённая сладострастия,
Ещё не познанного мной.
(«Я буду ждать», дактилическая + мужская рифмы)

3. Явное тяготение Бальмонта к перекрёстной рифмовке (30 стихотворений), придающей поэтическому тексту особую уравновешенность, свидетельствует о стремлении к гармонизации стиха.

Незабудочка цветочек
Очень ласково цветет,
Для тебя мой друг-дружок,
Над водицею растет.
(«Незабудочка», перекрёстная рифмовка)

4. В строфике наблюдается небольшое различие форм. Астрофических стихотворений всего 5 (10%); предпочтение отдано самому традиционному четверостишию (30 стихотворений); однако количество строф очень разнообразно. Новаторство проявляется в смешении разных видов строф (3 стихотворения): сочетание 4-стишия и 3-стишия («Последний луч»), 5-стишия и 4-стишия («Раненый»), 4-стишия и 6-стишия («Аромат солнца»). Очень часто у Бальмонта кольцевая композиция (14 стихотворений), что придаёт произведению завершенность и делает его более музыкальным.

Аромат солнца
Запах солнца? Что за вздор!
Нет, не вздор.
В солнце звуки и мечты,
Ароматы и цветы
Все слились в согласный хор,
Все сплелись в один узор.

Солнце пахнет травами,
Свежими купавами,
Пробуждённой весной,
И смолистою сосной.
(4/6-стишия)

5. Звукопись – один из самых важных критериев оценки музыкальности произведения. Слух Бальмонта особенно восприимчив к свистящим, шипящим, сонорным согласным; преобладают в стихах звонкие. Все это придаёт произведениям звучность. Преобладание открытых слогов (например, «В глу/хи/е /дни /Бо/ри/са Го/ду/но/ва...» («В глухие дни»)) заставляет текст звучать плавно и свободно, легко для пения.

Отмечается тенденция к созданию звуковых образов. Так, нагнетение свистящих и шипящих согласных передаёт звуки взмахов крыла и создаёт ощущение полёта птицы: «Есть серая птица морская

с позорным названием - глупыш. Летит она вяло и низко, как будто бы спит, – но, глядишь...» («Морской разбойник»). Если же он пишет о водной стихии, мы слышим её переливы, накатывание волны: «О, волна, подожди! Но отхлынул прибой...» («Волна», «Дух волны»). Звукопись служит Бальмонту в большинстве случаев для создания символических образов, например, птицы, воды.

В 30 стихотворениях обнаружены слова, связанные с музыкой и вообще звуками, что нацеливает читателя на восприятие звуковой картины мира и активизирует его слух.

6. Стихи Бальмонта изобилуют различными видами повторов. Анафора встречается почти в каждом стихотворении. Чаще всего – это лексическая анафора: «Как красный цвет небес, которые не красны, / Как разногласье волн, что меж собой согласны». Оригинальный приём – звуковая анафора: «Окровавленные багряной Луной, / Они, забыв свой цвет, безжизненно-усталый...» ("Красный цвет"). Встречаются повторы ритмических рисунков, например, в крайних строках при ритмическом отличии остальных («Аромат солнца»).

Рефрены (15 стихотворений), и их вариации роднят стихи Бальмонта с музыкальными произведениями, в частности, с песней.

7. Предпочтительны двудольные музыкальные размеры 2/4 (35 стихотворений), что соотносится с двусложными размерами в стихосложении.

Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты - предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей,
Я – для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переключки лесные зелёного мая –
Всё пойму, всё возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблён
И в себя и в других,
Я – изысканный стих.

Библиографический список

1. Бальмонт К.Д. Светлый час: Стихотворения и переводы из 50 книг / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. – М., 1992.
2. Бальмонт К.Д. Избранное / Сост., вступ. Ст. и примеч. Е.В. Ивановой. – М., 1989.
3. Константин Бальмонт // Русская литература XX века. 11 кл.: Хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. В 2 ч. Ч. 1. Сост.: В.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, А.В. Леденев. М., 1997. С. 20-29.
4. Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение: Учеб. пособие для студ. филол. фак. 4-е изд., испр. и доп. М., 2002.
5. <http://www.philol.msu.ru/~fonetica/nn/n30.htm> (от 28.01.11)