Акмуллинская олимпиада, литература, 11класс, 3 тур (2016-2017)

Осип Эмильевич Мандельштам – поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик, один из крупнейших русских поэтов XX века. Родился в Варшаве, вырос в Петербурге. Окончил Тенишевское коммерческое училище, учился в Гейдельбергском университете и в Сорбонне. Но семья разорилась, и обучение в Европе стало невозможным.

Первая серьезная публикация – в журнале «Аполлон».

С 1912 года О.Э. Мандельштам входит в «Цех поэтов», сплотивший акмеистов. В этот период были написаны стихотворения «Айя-София», «Notre Dame», статья «Утро акмеизма», сборники стихов «Камень», «Tristia», «Вторая книга».

Был знаком с Блоком, дружил с Гумилёвым и Анной Ахматовой, Мариной и Анастасией Цветаевыми.

В 1933 году появилась антисталинское стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны». Б. Пастернак этот поступок называл самоубийством. Последовал донос. Затем – ссылка в Чердынь (Пермский край). Попытка самоубийства. Разрешили вернуться в Воронеж.

В 1937 закончился срок ссылки, позволили вернуться в Москву. Но в 1938 году он был арестован вторично и отправлен по этапу в лагерь на Дальний Восток.

Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере. Где могила – неизвестно. Реабилитирован посмертно. После смерти его имя замалчивалось более 20 лет.

Вопрос 1.

А теперь о стихотворении «Silentium».

Silentium– в переводе с латинского – молчание, безмолвие. Тут сразу вспоминается народная мудрость: молчание – золото. Так уж сложилось, что молчание всегда ценилось выше, чем многословие. Вот еще пословицы:

* И за молчание гостинцы дают (русская)
* Кстати промолчать, чтобы большое слово сказать (русская)
* Молчание лучше слов (японская)

А вот что говорили мудрые люди:

* Говорить учимся мы у людей, молчать – у богов (Плутарх)
* Молчание – это стиль мудрости (Ф. Бэкон)
* Коль ты смолчал, бояться слов не надо, которые мог не так сказать (Джефри Чосер)

Молчание многозначно, и каждый понимает его по-своему. Жил однажды молодой человек, который хотел узнать смысл жизни. Для этого он решил объездить самых известных философов своего времени. Первый философ дал очень длинное объяснение о смысле жизни. Юноша был впечатлён. Но тут же эту теорию раскритиковал второй философ. Философы заспорили, каждый утверждал истинность своей точки зрения. В итоге молодой человек запутался и решил пойти в глубь леса, где наткнулся на йога, который находился в глубокой медитации. Его лицо выражало невозмутимость, мир, созерцание. Молодой человек спросил его, в чём же смысл жизни. В ответ йог даже глазом не моргнул. Юноша ушёл, но на следующий день вернулся и опять ничего не услышал. Тут молодой человек понял, что смысл жизни не объяснить в словах.

Обращаясь к стихотворению Мандельштама, нужно отметить символичность его названия. Молчание у поэта особенное, наполненное глубокого смысла. О чем это молчание? Стихотворение начинается с местоимения «она». Одни исследователи считают, что «она» - это поэзия, в которой слиты воедино музыка и слово, другие предполагают, что «она» - это любовь, красота, причем это любовь не только к женщине, но и любовь к музыке и слову. Третьи полагают, что «она» - тишина, чтобы услышать, насладиться музыкой и словом («И, слово, в музыку вернись»). Получается так, что, сколько бы ни говорил поэт о молчании, ему никак не обойтись без слова. Название «Silentium» сразу отсылает к стихотворению Ф.И. Тютчева. Правда, у него название с восклицательным знаком, у Мандельштама нет никакого знака. Известно, что Мандельштам любил стихи Ф.И. Тютчева, знал очень много наизусть. Стихотворение переводится «Молчи!» Его можно назвать романтически-философским. Это диалог с самим собой. Нужно молчать, чтобы защитить свое личное счастье.

Тютчев боится чего-то, и это заставляет его замыкаться в себе, сдерживать себя. Именно в это время поэт познакомился с Элеонорой Петерсон и сделал ей предложение. Когда он получил согласие (вопреки ожиданиям), не мог поверить своему счастью. Поэтому он и боится спугнуть лишним словом семейное счастье. Он как бы предчувствовал беду. Случилось так, что Элеонора Петерсон умерла после неудачного возвращения в Россию на пароходе, на котором возник пожар (кстати, на этом же пароходе был и И.С. Тургенев). Она после этого так и не смогла оправиться и умерла на руках Тютчева. После смерти жены Тютчев стал совершенно седым за несколько часов и расстался с надеждами на счастье. Основной смысл стихотворения заключается в том, что человек должен прислушиваться к себе – тогда он будет ближе к истинному миру. А у Мандельштама нет разделения на внутренний и внешний мир, всё в единстве.

У Тютчева название с восклицательным знаком, как призыв. У Мандельштама этого знака нет. Это объясняется пафосом стихотворения. У Тютчева – обращение к личности, к человеческому «я», у Мандельштама – вечное возвращение к возобновляющемуся вновь и вновь, в каждом акте рождения прекрасного, «мигу» первоначальной красоты.

Занимаясь поэтическим творчеством, Мандельштам впитывал культуру различных авторов. В одном из своих стихотворений он прямо назвал два своих источника:

В непринужденности творящего обмена

Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена —

Скажите — кто бы мог искусно сочетать,

Соединению придав свою печать?

Суровость Тютчева – это серьёзность и глубина поэтических тем, «ребячество Верлена» - это лёгкость и непосредственность подачи.

Стихотворение «Silentium» построено вокруг строки «останься пеной, Афродита», блестящего парадокса, основанного на греческом мифе. Сопоставление слова с первобытным безмолвием может быть взято из Гераклита, но, скорее всего, из верленовского «Artpoetique». Поль Верлен в стихотворении «Искусство поэзии» провозгласил: «Музыка – прежде всего!». А самая популярная книга Верлена – «Романсы без слов». Тютчев и Верлен были святыми именами для всех русских символистов, но так соединить трагичность тем с нежностью и хрупкостью интонации удалось только Мандельштаму.

Вопрос 2.

Проблематика стихотворения философско-эстетическая: поэт размышляет о взаимоотношениях действительности и искусства, его синкретической природе, разделении на основные виды. К примеру, поэтом художественно осмысляется проблема передачи посредством искусства слова гармонии и красоты окружающего мира, в котором органична *всего живого ненарушаемая связь*.

Стихотворение «Silentium»принадлежит к числу самых известных и самых непонятых стихотворений Мандельштама. Главный вопрос, на который нужно ответить: кто такая «она»? Она – и Афродита, и музыка, и поэзия, и красота, и немота (упомянув об Афродите, автор тем самым показал, что для него важны традиции античности, подчеркнул свой эллинизм).

Поэт говорит: «Она и музыка и слово». Для него начало всего – музыка. Это выражение того состояния, при котором рождаются стихи.

Известный знаток и исследователь литературы В.Шкловский писал: «Шиллер признавался, что стихи появляются у него в душе в виде музыки. Я думаю, что поэты сделались жертвами точной терминологии. Слова, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвёртывается слово “музыка” как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в конце концов они выливаются словообразно. Из современных поэтов об этом писал О. Мандельштам» (2-я строчка стихотворения: «она и музыка и слово», 2-я строчка строчка последнего катрена: «и, слово, в музыку вернись»).

Мандельштам считал поэзию родственной музыке. По его мнению, настоящему композитору всегда по пути с истинным стихотворцем. Если принять версию, что в «Silentium» говорится о любви, получается, что столь сильное чувство способно вобрать в себя поэзию и музыку, породить и объединить их.

Я думаю, что своим стихотворением поэт хотел сказать о любви, о красоте, о слове, о музыке – о том, что составляет гармонию мира, «всего живого ненарушаемую связь». И, конечно же, «человеку бывает нужна тишина»(мне нравится эта строчка из стихотворения В.Кулёмина). Мир тонет в ненужных, неинтересных словах. Может быть, именно это имел в виду поэт, говоря о первозданной немоте. Мандельштам сказал о том, о чём мечтают многие, но сказал это не как простой человек, а как гениальный поэт.

Молчание было уделом Мандельштама, его судьбой; но его речь, его поэзия – свидетельство человека, стремящегося преодолеть свою судьбу.

Вопрос 3.

Ключевой вопрос стихотворения Мандельштама: кто такая «она»? Ответить на этот вопрос может помочь его композиция. Один из исследователей стихотворения, К.Ф. Тарановский, полагает, что стихотворение двучастно: каждая часть состоит из двух строф.

В первой строфе говорится о сущности лирики (*она и музыка и слово*), её изначальной синкретичности (двусоставности), являющейся отражением синкретизма жизни (*всего живого ненарушаемая связь*).

Во второй строфе словесные образы морской стихии выступают аналогами живописных образов (*светел день, бледная сирень в черно-лазоревом сосуде*).

Эти две строфы представляют собой ряд предложений, из которых складывается статичное (неподвижное) описание.

В третьей строфе выражена точка зрения художника по первоначальному восприятию красоты природы, от которой ещё не отделился сам человек и, тем более, его искусство.

В четвертой строфе звучит призыв «вернуться» к единству действительности и искусства, к его синкретической целостности; в частности, воспроизводится античный мир об Афродите – богине красоты, вышедшей из морской пены.

Последние строфы – это ряд предложений, образующих риторическое обращение. Так кто же она? Афродита? Если установить связь между 1-ой и 4-ой строфой, то можно предположить, что и другие строфы тоже связаны между собой, то есть композиционная схема стихотворения аналогична использованной в ней схеме рифмовки: АВВА. Может показаться, что никакой тематической связи между 2-ой и 3-ей строфой нет: там море, здесь уста… Однако связь существует. Эти строфы как бы разворачивают две первые строки крайних строф: вторая развивает тему античного мифа о рождении Афродиты из пены морской, а третья – тему рождения слова из музыки.

Но всё-таки: кто же она? Любовь? Скорее всего, да. Ведь Афродита – богиня прежде всего любви, и лишь во вторую очередь красоты.

Есть у Мандельштама ещё одно знаменитое стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». В нём много мотивов стихотворения «Silentium»: античность, чёрное море, молчание, божественная пена – однако в данном случае тема стихотворения не вызывает никаких сомнений: это любовь. Но, я думаю, нельзя забывать и о «первозданной немоте», которая так нужна, чтобы всё это осознать.

Но почему же всё так сложно в стихотворении «Silentium»? Здесь стоит вспомнить ещё один композиционный элемент – заглавие стихотворения. Оно представляет собой несомненную отсылку к знаменитому стихотворению Тютчева. Заглавие Тютчева (с восклицательным знаком) – призыв к молчанию, заглавие Мандельштама (без восклицательного знака) – указание на нечто существенное в самом тексте. Но на что? На тему? Но ведь тема – любовь! Нет?

Тютчев призывает молчать, чтобы не впадать в неизбежную ложь («Мысль изречённая есть ложь»).

Мандельштам пытается обойти «парадокс лжеца», он понимает, что человеческая речь не приспособлена для выражения сокровенных чувств, но не может обойтись без неё.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что композиционная схема стихотворения, начиная с заглавия, преследует главную мысль: пробиться к той основе, которая породила культуру (поэзию, музыку, любовь).

Вопрос 4.

Ритмо-метрическая структура стихотворения имеет большое значение для понимания идеи произведения.

Ритм – правильное чередование повторяемых одинаковых элементов. Слова в поэзии, подчиняясь ритму, определённым образом изменяют своё значение и раскрывают свой смысл.

Стихотворение О.Э. Мандельштама начинается с местоимения «она», которое повторяется и во второй строчке (анафора). Как известно, местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Так поэт создаёт интригу: кто же она? И эта интрига сохраняется до конца стихотворения.

Написано оно четырёхстопным ямбом с пиррихиями (это силлабо-тоническая система стихосложения). А пиррихии нужны для того, чтобы сделать строчу легкой, динамичной.

Рифмовка – кольцевая: АВВА (опоясывающая). Кольцо – символ вечности. Рифма мужская, чередуется с женской: родилась – мужская, слово – женская.

Известно, что Мандельштам писал мало, с трудом и напряжением, боролся с «материалом», «преодолевал тяжесть» слов. Он издал два тоненьких сборника стихов («Камень», «Tristia») и небольшой сборник статей «Шум времени».

По стихотворению «Silentium» видно, как тщательно поэт подбирал слова. Потому что, сколько бы ни говорил Поэт о молчании, ему никак не обойтись без Слова.

Вчитавшись в стихотворение, обдумав его, мы понимаем, что смысл жизни в том, чтобы жить в гармонии с собой и с миром. А для достижения гармонии нужна тишина, чтобы услышать, насладиться музыкой и словом («И, слово, в музыку вернись»). Отсюда и название «Silentium», то есть молчание.

Надо сказать, что стихотворение очень сложное, глубокое (кстати, я узнала о том, что, когда Л.Н. Толстой прочитал одноимённое стихотворение Ф.И. Тютчева, то отметил его буквой «Г», что означало «глубина»).

Я считаю, что и стихотворение Осипа Мандельштама тоже заслуживает такой буквы. Может быть, даже в большей степени.

Вопрос 5.

Уже начиная читать стихотворение, обращаешь внимание на **анафору** (первые две строчки начинаются со слова «*Она*»). Таким образом, автор уже сразу заводит тему о Ней (о любви). В.А. Солоухин сказал: «Эпитеты – одежда слов», и с этим высказыванием, безусловно, невозможно не согласиться. В этом можно убедиться, если мы обратимся непосредственно к стихотворению О.Э. Мандельштама: **эпитеты** *ненарушаемая* (связь), *черно-лазоревом* (сосуде), *первоначальную* (немоту), *кристаллическую* (ноту) помогают украсить речь так же, как и человека украшает одежда. **Метафоры** – «*всего живого ненарушаемая связь*» (стёртая), «*спокойно дышат моря груди*», «*пены бледная сирень в черно-лазоревом сосуде*» (это две развернутые метафоры) и два **риторических восклицания** в третьей и четвёртой строфах (последнее включает в себя три риторических обращения) также выражают идею «смирения», «молчания» Художника перед красотой и богатством мира. В стихотворении отдельного внимания заслуживают **сравнения** («*как безумный*», «*как кристаллическую ноту*»). Сравнения в этом случае добавляют большую точность и экспрессивность тексту. Намеренный повтор союзов (**многосоюзие**) в данном стихотворении подчеркивает единство его частей. А **анжамбеман** (перенос части фразы из одной строки в другую) в 3-4 строках первой и второй строф, 1-2 строках третьей строфы выделяют ту часть, которая переносится на другую строку. То есть анжамбеман является регулятором смысла.

В стихотворении есть аллитерация **– р**-**р**одилась, г**р**уди, нена**р**ушаемая, об**р**етут –она вызывает противоречие, так как использование дрожащего **р** трудно связать с молчанием. Может быть, именно этим подчёркивается невозможность обойтись без слов?

 У Мандельштама почти нет глаголов, нет движения. Но – родилась, дышит- уже движение есть. В 3-ей и 4-ой строфе оно как бы убыстряется: количество глаголов увеличивается, идут глаголы в повелительном наклонении. Они призывают. К чему? Они призывают к молчанию, к тишине, чтобы насладиться музыкой и словом.

И в целом это загадочное стихотворение Осипа Эмильевича Мандельштама – обращение к нам с просьбой: слушайте!

P.S. Думаю, я поступлю правильно, если напишу о том, что использовала не только ресурсы Интернета, но и учебное пособие, авторами-составителями которого являются Борисова В.В., Дорожкина Т.Н., Жукова Ю.А., Каракуц-Бородина Л.А., Мустафина Т.И., Шуралёв А.М. Я всегда его использовала при подготовке к олимпиадам, и оно мне очень помогало.