

СТРОФИКА

Производитель работ

3-стопный дактиль:

Производитель работ
Акционерной компании

Ритмическая структура стихотворных строчек воспринимается при их повторении

Производитель работ
Акционерной компании,
Сдавший недавно отчет
В общем годовичном собрании...

(Некрасов, «Современники»).

Самое короткое стихотворение — двустушие.

- Стихотворения из одной строчки, *моностихи* — исключительно редки.
- В русской поэзии получили известность лишь два:
 - эпитафия Карамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра»
 - «О, закрой свои бледные ноги» Брюсова (известность этого произведения скорее анекдотическая).

Как связываются между собой отдельные стихи?

- Стих (стихотворная строка) — это основная ритмическая единица, повторяющаяся в ряду более или менее подобных ей единиц.
- Стихи связываются между собой как по смыслу (то же — в прозе), так и по ритмическому средству и посредством рифмы.

Рифмовка – это связь стихов рифмами.

- Рифмующиеся строчки принято обозначать одинаковыми буквами; если обозначается лишь порядок рифмующихся строк, то употребляются только строчные буквы.
- Основных способов рифмовки три.

Смежная (парная) рифмовка

- Основных способов рифмовки три.
- Самый простой и самый древний — смежная (парная) рифмовка.

Сих же разумом прочитаем

И слагателя книги сея потом уразумеваем

(Катырев-Ростовский И. М. «Начало виршем, мятежным вешем»)

Схема рифмовки — аа бб...

Перекрестная рифмовка

- В XIX—XX вв. наиболее распространена рифмовка *перекрестная*

Вам, | конечно, известно | явление «рифмы».

Скажем, | строчка | окончилась словом | «отца»,

И тогда | через строчку, | слога повторив, мы

Ставим | какое-нибудь | «ламцадрица-ца»

(Маяковский, «Разговор с фининспектором о поэзии»).

- Схема рифмовки - (абаб)

Охватная рифмовка

- Реже встречается охватная (опоясывающая, кольцевая) рифмовка:

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя

(Лермонтов, «Утес»).

- Схема рифмовки – абба.

Вольная рифмовка

- В стихотворениях так называемой *вольной рифмовки* могут встречаться неупорядоченные сочетания этих основных типов и самые разнообразные их усложнения.
- Батюшков К. Н. «Мои пенаты»,
- Пушкин А. С. «Руслан и Людмила»

Строфа

- Очень часто определенная комбинация рифм повторяется на протяжении целого стихотворного произведения.
- В этом случае может возникнуть новая ритмическая единица высшего порядка — *строфа*, обычно отделяемая от соседних строф пробелами.

Астрофический стих

- Деление текста на строфы налагает на поэта новые стеснения, зато усиливает мерность, упорядоченность стихов.
- Если поэт дорожит композиционной свободой (например, в басне, послании, поэме), он избирает *астрофический* (*нестрофический*) стих.

- Обычно каждая строфа содержит свою тему и кончается в большинстве случаев точкой или другим завершающим предложением знаком.
- Таким образом, строфа — единица не только ритмико-интонационная, но и семантическая, композиционная.

Строфа – это композиционная единица

- Поэтому нередко поэты объединяют, например, 2-стишия аа в единую строфу аабб или ааббвв и т. д.
- - Сумароков А. П. «Не грусти, мой свет! Мне грустно и самой...»*
 - *Козлов И. И. «Вечерний звон»*
 - *Тютчев Ф. И. «Silentium!», «С поляны коршун поднялся...»*

- Могут объединяться также два внешне одинаковых 4-стишия абаб в единое по теме 8-стишие абабвгвг или три 4-стишия в редкое 12-стишие абабвгвгдеде.
- Жуковский В. А. «Певец во стане русских воинов»
- Сумароков А. П. «Тщетно я скрываю сердца скорби люты...»
- Баратынский Е. А. «Последний поэт»

- Даже белые стихи могут объединяться в стройные строфы, если каждая тематически завершена:
- Державин Г. Р. «Осень во время осады Очакова»
- Карамзин Н. М. <Песня их повести «остров Борнггольм»>
- Кольцов А. В. «Ты не пой, соловей...»
- Ахматова А. А. «Я пришла к поэту в гости...»

Урегулированный разноstopный стих

- Строфы также могут отличаться урегулированным чередованием стихов разной длины, это так называемый урегулированный разноstopный стих.
- Наиболее частое чередование — 4- и 3- stopных.
- Сравните звучание строфы 4343 (Пушкин А. С. «Будрыс и сыновья», Баратынский Е. А. «Звезда») и строфы асимметричной 4443 (Батюшков К. Н. «Разлука»).

Рефрен

- *Рефрен* (фр. refrain — припев) — это повторяющийся стих или 2-4 стиха после основной строфы, в ее конце, начале или середине.
- Рефрен отчетливо выделяет строфу.
- Иногда рефрен может повторяться не буквально, а с небольшими изменениями (*Некрасов Н. А. «Песня убогого странника»*).
- Иногда рефреном может быть повторение синтаксической структуры фразы (*Пушкин А. С. «Певец», Фет А. А. «Это утро, радость эта...», Толстой А. К. «Коль любить, так без рассудку...»*).

Кольцо строфы

- Кольцо строфы – это повторение первого стиха или его части в конце.
- Кольцевое построение очень четко замыкает строфу.
- В этом случае законченная строфа может приобрести дополнительный стих, например, 4-стишие абаб превращается в 5-стишие абаба
- *(Фет А. А. «Напрасно! Куда ни взгляну я...»).*

Основные модели строф

- 2-стишия часто бывают нестрофическими — в стихах вольной рифмовки и в *александрийском* стихе (6-стопном ямбе со смежной рифмовкой и регулярным чередованием мужских и женских пар: АА, бб, ВВ...).

Нестрофическое двустишие

- Этот стих встречается в двух основных формах, между которыми, как обычно, есть переходные.
- Первая, свободная, в XVIII в. встречалась преимущественно в драматургии: реплики действующих лиц могут включать не только разные половины одного 2-стишия, но даже части одного стиха.
- Второй формой - свободной, отчетливо нестрофической формой этого стиха, - нередко пользуются поэты XIX в., то замыкая фразу в конце рифменной пары, то перенося ее в следующую (Пушкин А. С. «Ночь»).

РИФМА-ЭХО

- Своеобразная форма 2-стишия — *рифма-эхо*: за длинным стихом следует короткий, чаще всего — одно слово:
 - *Курочкин В. С. «Я не поэт...»;*
 - *Саша Черный «Зирэ».*

Четверостишие

- Самая распространенная в лирике XIX—XX вв. строфа — 4-стишие; в него легко укладывается фраза, рисующая без подробностей картину, выражающая переживания поэта.
- Основных способов рифмовки 4-стиший три: перекрестная (самая частая), охватная и две смежных пары.

- При перекрестной рифмовке чаще встречается схема АБАб или А'бА'б; мужское, более обрывистое, окончание четче кончает строфу, чем женское аБаБ или дактилическое аБ'аБ'.
- **АБАб** : Батюшков К. Н. «Разлука», Толстой А. К. «Среди шумного бала...», Сологуб Ф. К. «Восьмидесятники», Пастернак Б. Л. «О, знал бы я, что так бывает...»
- **А'бА'б** : Фет А. А. «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...», Некрасов Н. А. «Говорун», «Что ты, сердце мое, расходилося?..», Блок А. А. «Незнакомка»
- **аБаБ** : Лермонтов М. Ю. «И скучно и грустно», Тютчев Ф. И. «Душа моя – Элизиум теней...», Бальмонт К. Д. «Нить Ариадны»
- **аБ'аБ'** : Полонский Я. П. «На берегах Италии»

- Редко встречаются целые стихотворения, написанные на одну рифму, *моноримы*: ааааа... Такие стихотворения чаще всего либо шутливые, либо экспериментальные.
 - Апухтин А. Н. «Когда будете, дети, студентами...», Сологуб Ф. К. «Лунная колыбельная», Саша Черный «Зирэ»
- К ним примыкают по характеру стихотворения на две одинаковые рифмы или с одной, проходящей через все стихотворение, и с остальными меняющимися.
 - Сумароков А. П. «Двадцать две рифмы», Павлова К. К. «Серенада», Сологуб Ф. К. «Триолет», Игорь Северянин «Кензель», Пастернак Б. Л. «Вторая баллада».

- Охватное 4-стишие одночленно:
- Схема «абба»,
его половинки не созвучны (Лермонтов М. Ю. «Утес», Тютчев Ф. И. «Природа – сфинкс. И тем она верней...»).
- Даже белые стихи могут быть четко строфичны. Границы строфы в этом случае чаще обозначаются чередованием разнородных окончаний:
 - ХхХх (Мандельштам О. Э. «Когда в теплой ночи замирает...»)
 - ХХХх (Блок А. А. «Анне Ахматовой», Ахматова А. А. «Я пришла к поэту в гости...»).

- Наряду с четкими строфическими формами встречаются такие, в которых строгость чередующихся строф ослаблена. Такие строфы называются *нетождественными*; они часты в советской поэзии.
- Светлов М. А. «Итальянец»

Сложные строфы: абабвв

- Из простых строф можно создавать сложные либо механическим соединением, либо усложнением строения.
- Например:
- 4-стишие абаб + 2-стишие вв = абабвв.
- *(Блок А. А. «Коршун»).*

Шестистишия: аабввбб

- Самое популярное в лирике XIX—XX вв. 6-стишие ааб | ввб наиболее симметрично, оно чаще всего встречается в напевной лирике, песенной и романсной, в балладах.
- В этой строфе 3-й и 6-й стихи часто либо длиннее, либо короче остальных, что еще отчетливее делит строфу пополам.
- - Пушкин А. С. «Не дай мне бог сойти с ума...»*
 - *Соймонов М. Н. «Бабье дело»*

Шестиштишия: секстина

- В этой строфе сильны тройные созвучия, зато цепь рифм не дает ощущения законченности, к четкому 4-штишию абаб прибавлена еще пара аб.
- К ней можно прибавить еще пару
 - (Фет А. А. «Только в мире и есть...»),
 - или две пары
 - (Баратынский Е. А. «Поцелуй»).

Редкие секстины

- 6-стишия с тремя парами рифм ааббвв (Тютчев Ф. И. «Silentium!») или двумя тройками абвабв (Тютчев Ф. И. «Русской женщине»).
- Встречаются индивидуальные сложные 6-стишия у Фета А. А. («Шопену»), Анненского И. Ф. («Если больше не плачешь...»).

«Балладная строфа»

- «Балладной строфой» чаще всего именуют разностопные строфы, например 6-стишие аабввб, написанное 3-сложниками, или его вариант — 4-стишие с внутренними рифмами в нечетных стихах (Жуковский В. А. «Замок Смальгольм, или Иванов вечер»).

Восьмистишия

- Существует два самых употребительных типа 8-стиший:
- Первый тип - соединение двух 4-стиший: одинаковых, например абаб+вгвг (Баратынский Е. Е. «Последний поэт»), или различных, например абаб + вггз (Тютчев Ф. И. «Листья»).

Восьмистишия

- Второй частый тип восьмистишия:
- *октава абабабвв* (Жуковский В. А. «Двенадцать спящих дев»).
- Октава по структуре - это как бы дальнейшее развитие 6-стишия абабвв, только с тройным созвучием.
- Обычно последняя смежная пара тоже служит концовкой.

Десятистишия

- Из 10-стиший наиболее известна *одическая строфа*:
- 4-стишие + 6-стишие
- строгая форма ее - АБАБВВГДДГ (Тредиаковский В. К. «Ода парафрастическая псалма 143»).
- Очень распространенная во времена классицизма, она уходит в прошлое вместе с торжественными одами.

Четырнадцатистишие

- Для романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкин создал 14-стишие. Это почти предел для непосредственного слухового восприятия строфы.
- Облегчается оно простотой структуры:
- три 4-стишия (перекрестное, из двух пар и охватное) + завершающее 2-стишие:
- АБАБВВггДееДжж.

Шестнадцатистишие

- На предделе слухового восприятия находится 16-стишие в стихотворении «Фонарь» удивительно изобретательного в сочинении необыкновенных строф Державина.
- Строфа не разваливается благодаря тематическому единству и потому, что она обрамлена короткими рефренами.

Строфы с нечетным количеством стихов: трестишия

- Простейшие из них — 3-стишие ааа — монотонно и встречается редко
 - (Бальмонт К. Д. «К Бодлеру»).
- Цепь 3-стишных терцин аба бвб вгв... . может длиться произвольно долго, замыкает созвучие одинокий стих: мнм н.
 - (Пушкин А. С. «И дале мы пошли – и страх обнял меня...»).
- Встречаются и индивидуальные 3-стишия
 - (Мандельштам О. Э. «Возьми на радость из моих ладоней...»).

Строфы с нечетным количеством стихов: пятистишия

- По происхождению это 4-стишия, в которых одна рифм удвоена:
- **абабб**
 - (Некрасов Н. А. «Смолкли честные, доблестно павшие...»)
- **абааб**
 - (Пушкин А. С. «И. И. Пущину»).
- **кольцевое абаба**
 - (Фет А. А. «Напрасно! Куда ни взгляну я...»).

Строфы с нечетным количеством стихов: семистишия

- 7-стишия редки; чаще других встречается образованное из 6-стишия аабввб прибавлением одной рифмы: аабвввб
- (Бальмонт К. Д. «Гимн Солнцу»).

Строфы с нечетным количеством

СТИХОВ:

9- и 11-стишия

- 9- и 11-стишия встречаются не часто, преимущественно в поэмах или длинных описательных стихотворениях (Лермонтов М. Ю. «Сказка для детей»).

- Своеобразны строфы, в которых один-два стиха не зарифмованы внутри строфы, но рифмуются с соответствующим стихом следующей
 - (Павлова К. К. «К могиле той заветной...»).
- Необычно звучат строфы, включающие холостые стихи в начале
 - (Фет А. А. «Сад весь в цвету...»)
 - И В КОНЦЕ
 - (Саша Черный «Стилисты»).

Газель

- Из строф, которые поэты начала XX в. пытались пересадить на русскую почву, следует отметить распространенную в староперсидской, таджикской, арабской поэзии *газель* (ее тогда обычно называли *газела*, *гезелла*).
- Она состоит из рифмованного 2-стишия *аа*, за которым следует неопределенное количество 2-стиший с первым холостым стихом и вторым на ту же рифму, что в первом 2-стишии.
- Газель не обрусела и нередко сохраняет восточный колорит
- (Вяч. Иванов «Роза обручения»).

Твердые формы

- Близки к строфам по своей структуре так называемые *твердые формы*.
- Это обычно небольшие стихотворения, в которых более или менее строго определено количество стихов и способ рифмовки, а иногда - повторение целых стихов или их частей на определенном месте.
- Время рождения европейских твердых форм — эпоха Возрождения.

Твердые формы: сонет

- *Сонет* (по-итальянски — звонкий, звучный) — стихотворение из 14 стихов, состоящее из двух катренов (4-стиший) и двух *терцетов* (3-стиший).
- В строгой форме сонета оба катрена – на 2 одинаковых рифмы (абба + абба).
- Русские сонеты разнообразны и часто далеки от строгой итальянской или французской формы.
- Знаменательные слова в сонете не должны повторяться.
- Тематически первые два катрена дают тему, два терцета — другую, последний терцет — концовка, разрешение общей темы сонета.

Сонет

- Первые сонеты появились у нас в XVIII в.
- Сумароков А. П. «Сонет»
- но расцвет сонета в России — пушкинская пора,
- Дельвиг А. А. «Вдохновение»
- затем он на периферии поэзии; второй его расцвет — XX в.
- Во второй четверти XX в. он опять отходит на задний план и вновь расцветает в 60—70-х годах.

Экспериментальный сонет Сельвинского:

Дол
Сед.
Шел
Дед.

След
Вел –
Брел
Вслед.

Вдруг
Лук
Ввысь:

Трах!
Рысь
В прах.

Твердые формы: триолет

- Поэты начала XX в. ввели в русскую поэзию более редкие твердые формы:
- *Триолет* (фр. *triolet* — 8-стишие, в котором первые два стиха повторяются в конце (стихи 7—8-й), а 1-й, кроме того, еще раз как 4-й.
- Триолеты относительно часты в начале XX в., потом исчезают.
- Карамзин Н. М. «Триолет Элизе», Асеев Н. Н. «Автобиография Москвы»

Твердые формы: рондо

- *Рондо* (фр. Rondeau от rond — круг) имели несколько вариаций.
- Наиболее употребительная состоит из двух 5-стиший и 3-стишия между ними, написанных только на две рифмы.
- Причем после 3-стишия и в конце повторяются как рефрен начальные слова первого стиха
- Кузмин М. А. «В начале лета, юностью одета...»

Твердые формы: рондель

- Вариация рондо — *рондель*:
- 13-стишие на две рифмы (два 4-стишия + 5-стишие):
- первые два стиха повторяются в конце второго 4-стишия, первый стих замыкает рондель.

- Вяч. Иванов «Адонис (Рондель)»

Твердые формы: секстина

- Весьма сложная твердая форма — *секстина*:
- шесть 6-стиший, в строгой форме белых;
- последние слова шести стихов первой строфы заканчивают стихи всех строф, но в каждой следующей строфе слова предыдущей повторяются в порядке:
 - 6—1—5—2—4—3.
- Русские поэты изредка писали секстины, чаще рифмованные.
- Мей Л. А. «Секстина»

Твердые формы: венок сонетов

- Содержащий основную тему сонет, *магистрал*, обычно помещают в конце.
- 1-й сонет начинается первым стихом магистрала, кончается вторым; 2-й сонет начинается этим стихом, кончается третьим и т. д.
- 14-й сонет начинается 14-м стихом магистрала и кончается первым — цепь замыкается, а магистрал, как в фокусе, собирает темы всех стихов воедино.
- Первые венки сонетов появились у нас в первом десятилетии XX века, во второй его четверти интерес к ним резко падает. Много их пишут в 60-х и 70-х годах.
- Волошин М. А. «Corona astralis (Венок сонетов)»

Акrostих

- *Акrostих* — стихотворение, в котором начальные буквы каждого стиха при чтении сверху вниз образуют слово или фразу.
- В XVII в. их писали немало
 - («Ангелскую днесь вси радость...» монаха Германа).
- В XVIII в. они уже редкость
 - (Нелединский-Мелецкий Ю. А. «Загадка акrostическая»).
- Потом они встречаются лишь в альбомных стихах, дружеских посвящениях и т. п.

Стихотворная интонация

- В множестве видов стихотворной интонации можно выделить два основных, между которыми, как обычно, располагаются формы переходные.
- Это — стих напевный и говорной.

Напевный стих

- Его особенности:
- Тенденция к симметричности строфической композиции;
- Тематическое членение совпадает со строфическим;
- Лирическая тема.

Говорной стих

- Его особенности:
- Много форм (от торжественного ораторского стиха до разговорного);
- Лексика: торжественно-патетическая в ораторском стихе, обычная литературная в повествовательном, фамильярная в разговорном;
- Говорной стих часто нестрофичен, в некоторых жанрах употребителен вольный стих;
- Для повествовательного и разговорного стиха драм, поэм, больших лирических стихотворении типичен 5-стопный ямб, белый, с переносами.

Строфические перебои

- Строфические перебои – сильное средство выразительности;
- Если стихотворение состоит из строф одной модели, например 4-стишие абаб или абба, а последняя строфа неожиданно изменяется (абба или абаб), то два последних стиха выделяют концовку — композиционную вершину стихотворения, разрешение темы (Пушкин А. С. «Приметы»).

Строфические перебои

- Сильнее выделяет концовку неожиданное изменение длины последнего стиха (Батюшков К. Н. «Надпись на гробе пастушки»). Маяковский любил выделять таким образом важное слово в строфе («Товарищу Нетте, пароходу и человеку», первое 4-стишие).

Строфические перебои

- Еще сильнее выделяет концовку изменение количества стихов в строфе, например, 5-стишие после ряда 4-стиший: последний, неожиданный стих звучит с особой силой (Некрасов Н. А. «Смолкли честные, доблестно павшие...»; Анненский И. Ф. «Тринадцать строк»).
- Еще сильнее — сочетание названных выше форм (Блок А. А. «Я сегодня не помню, что было вчера...»).

Строфические перебои

- Очень сильный перебой — неожиданное исчезновение рифмы (Саша Черный, «Переутомление»).
- Но самый сильный — внезапное изменение стихотворного размера.

Изменение стихотворного размера

- Встречается он в двух основных видах.
- Первый — включение в *монометрический* (т. е. одноразмерный) текст одного или нескольких стихов другого размера (Тютчев Ф. И. «Silentium!»).
- Второй вид — столкновение в пределах одного стихотворения или главы поэмы кусков, написанных разными размерами, так называемая *полиметрическая* (многомерная) композиция.

Полиструктура

- Чередование в стихотворении кусков одного метра, но разных размеров назовем *полиструктурой*.
- Еще в XIX в. были единичные опыты сложных структур, когда менялись размеры не только в «кусках», но и внутри «кусков», так что смена размера не была мотивирована содержанием (см. Одоевский А. И. «Брак Грузии с Русским царством»).

Полиструктура

- В творчестве В. Хлебникова и некоторых его последователей наряду с «кусковой» полиметрией (см. Кушнер А. С. «Дунай») нередки переходы от одного размера к другому в пределах одной рифменной цепи, даже внутри одного предложения, без всякой тематической обусловленности — такую форму можно назвать *зыбким метром*.
- Устойчивой традиции подобный стих не образовал.
- - Хлебников В. В. «Мы желаем звездам тыкать...», «Мы чаруемся и чураемся...»
- Заболоцкий Н. А. «Цирк»