

Баллада о прокуренном вагоне

— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.
— Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь нераздвоимы,-
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду —
Ты понесешь с собой, любимый,-
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.
— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.
— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного,-
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

— Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давилъне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всею кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

/Александр Кочетков/

Анализ произведения:

Уровень историко-биографического комментария:

История создания – как рассказала в своих записях жена поэта, Нина Григорьевна Прозрителева. Лето 1932 года супруги провели у родственников, и Александр Кочетков должен был уехать раньше жены. Билет был куплен до станции Кавказской, после чего нужно было пересест на поезд Сочи — Москва.

По воспоминаниям Нины Григорьевны, супруги никак не могли расстаться и, уже во время посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть поезд, Нина Григорьевна в буквальном смысле вызволила мужа из вагона. Было решено сдать билет и отложить отъезд на три дня.

По истечении трех дней Кочетков уехал и, прибыв в Москву, обнаружил, что друзья уже считали его погибшим в крушении, которое произошло с поездом Сочи — Москва. Получилось, что те три дня отсрочки спасли поэта от неминуемой гибели. В первом же письме от мужа, которое получила Нина Григорьевна, было стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне».

Все произошедшее заставило поэта задуматься о роли случайностей в жизни человека и о великой силе любви, способной уберечь человека от трагических перипетий судьбы. Несмотря на то, что стихотворение было написано в 1932 году, напечатано оно было лишь спустя 34 года в сборнике «День поэзии».

Культурный подтекст - После выхода в свет стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне» стало включаться в многочисленные сборники стихов как одно из лучших лирических произведений того времени.

Александр Кочетков написал много замечательных стихов, но он так и остался в памяти благодаря своей «Балладе...». Прошел не один десяток лет со дня написания «Баллады...», а строчки из этого стихотворения продолжают оставаться гимном всех влюбленных. И в любых жизненных перипетиях самое главное — это всегда следовать наказу поэта: «С любимыми не расставайтесь!», и тогда отступит даже неизбежное.

Сведения об адресатах – адресовано оно было жене Александра Кочеткова - Нине Григорьевне Прозрителевой.

Уровень аналитический:

Это стихотворение заставляет задуматься о роли случайностей в жизни человека и о великой силе любви, способной уберечь нас от трагических перипетий судьбы.

Концептуальный уровень произведения:

Художественная концепция и особенности ее создания – автор при создании этого стихотворения был движим одной идеей, основанной на своём жизненном опыте, что любовь способна изменить судьбу, что любящий человек чувствует беду, которая грозит другому, что любовь, несмотря на смерть, одиночество, будет жить, и человек не потеряет надежду на встречу:

За расставаньем будет встреча,

Вернемся оба — я и ты.

Темы и мотивы – в этом стихотворении автором поднимается особая проблема человеческой жизни, которая и образует тему лирического произведения, связанную непосредственно с судьбой человека, то есть проблема ценности настоящего, его

значимости в нашей жизни. Одна из вечных ценностей, что удаётся достичь людям – это любовь. Автор говорит нам и призывает нас беречь ее, наслаждаться ей всем своим существом, потому что в один, никем не угаданный момент, мы этого можем лишиться.

Итак, тема лир. произведения – ценность любви (философская лирика); мотивы – разлука влюблённых, возможность потерять человека навсегда (стечение обстоятельств, судьба).

Уровень мира произведения:

Пространство и время. Модель мира. – пространство в данном стихотворении сначала ограничено («в прокуренном вагоне»), затем с приходом смерти и потерянности безграничное («За звездный пояс, в млечный дым»).

Формы выражения авторского сознания:

Лир. система в данном стихотворении многоэлементна, так как в нём присутствует и лир. субъект (их даже два), и позиция автора, а так же выбор через который автор себя выражает:

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

- это уже как позиция автора и его выбор.

— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.

- это диалог лир. субъектов, через который раскрываются чувства и переживания каждого.

Поэтический язык:

Графика – в данном стихотворении графической форме текста придан особый семантический статус, этот приём проходит через всё произведение автора. В данном случае семантика элементов графического уровня в структуре текста вступает в отношение с семантикой элементов смыслового уровня, который автор хотел донести до читателя, то есть графическое повторение одних и тех же словосочетаний ещё больше акцентирует внимание на их значение в этом тексте. Баллада построена на диалоге лир. субъектов и в заключении вывод их реплик уже дает автор – что графически можно трактовать диалог как введение читателя в то состояние, в те

мысли, которые хочет вызвать в нас автор, чтобы в завершении баллады читатель полностью переосмыслил проблему ценности настоящего. Из этого следует, что графически автором выделен именно финал стихотворения, а диалог – это как ступеньки по которым читатель постепенно доходит к переосмыслению, к истине, к ценности настоящего.

Фонетика - в первой строфе больше всего повторяется звук «р» (12 раз) – аллитерация:

— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.

- это можно объяснить как отрицание, не принятие, борьбу лир. субъекта с разлукой, расставанием, это усиливает анафора.

Во второй стопе преобладает наличие шипящих звуков таких как «ш» и трижды «шь» - аллитерация:

— Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь нераздвоимы,-
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду —
Ты понесешь с собой, любимый,-
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

- это говорит, что лир. субъект через шёпот, через наличие мягких звуков в своих словах пытается тем самым успокоить дорогого ей человека, дать надежду на не безысходность, усиливает это анафора.

В третьей и четвертой строфе анафоре выделяется особое внимание:

— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.
— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного,-
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
— Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

- из этого можно сделать вывод, что на каждое усомнение любимого человека лир. субъект даёт ему поддержку, надежду, веру, силы:

- Но если мне укрыться нечем (...)
- За расставанием будет встреча (...)

...

- Но если я безвестно кану (...)
- Я за тебя молиться стану (...)

В пятой и шестой строфе так же присутствует анафора для усиления эмоционального восприятия читателя катастрофического финала, неизбежности, беспомощности человека перед судьбой:

Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давиле все калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

- здесь можно увидеть, что автором так же используется и сокращение, незавершённость действий лир. субъекта: «полуплакал, полуспал», от чего мы видим покорность течению обстоятельств лир. субъекта.

В седьмой строфе сплошное повторение одной и самой главной мысли автора:

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Лексика – автором в диалогах лир. субъектов представлена разговорная лексика, но при этом возвышенная, доверительная и эстетически красивая (диалог). Эмоциональный окрас её в шестой строфе обращает читателя к главной мысли автора.

Синтаксис – фигуры поэтической речи в данном стихотворении это:

Повтор, анафора, инверсия, антитеза, градация, риторическое обращение, риторический вопрос.

Ритмо-мелодическая организация:

Метрические ударения – «— Как больно, милая, как странно» (- U | - U | - U | - хорей), «Сроднясь в земле, сплетясь ветвями» (U - | U - | U - | U - U | - ямб).

Концевые ударения (каталектика) - «— Как больно, милая, как странно» - А – женское окончание .

«Сроднясь в земле, сплетясь ветвями» - а - мужское окончание.

Концевые созвучия – 1 стопа: АВАСДВДС – перекрёстная.

Число слогов (силлабика) - «— Как больно, милая, как странно» (- U | - U | - U | - трёхстопный хорей), «Сроднясь в земле, сплетясь ветвями» (U - | U - | U - | U - U | - четырёхстопный ямб).

Концевые паузы –

— Как больно, милая, как странно, //
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,- //
Как больно, милая, как странно //
Раздваиваться под пилой. //
Не зарастет на сердце рана, //
Прольется чистыми слезами, //
Не зарастет на сердце рана — //
Прольется пламенной смолой. //

Внутренние паузы (цезуры) –

— Как больно, милая, \ \ как странно,
Сроднясь в земле, \ \ сплетясь ветвями,-
Как больно, милая, \ \ как странно...

Внутренние созвучия (внутренние рифмы) -

— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.

Строфы – 7 строф.

Лирический сюжет и его реализация:

Стих начинается с очень трогательного прощания влюбленных. Лирический герой боится предстоящей разлуки. Он не может представить себе существования без любимой. Расставание сравнивается с «раздвоением под пилой», которое оставит после себя незаживающую рану. Любимая успокаивает его, утверждая, что их души всегда будут вместе. Где бы главный герой не находился и что бы с ним не случилось, он всегда будет чувствовать присутствие и поддержку женщины, которая его любит. Автор связывает эту любовь с образом «родной земли», которую герой унесет с собой. Любимая уверяет, что «за расставаньем будет встреча», залогом этого будет ее горячая молитва.

Главный герой отправляется в путь. Находясь в «прокуренном вагоне», он чувствует свою беспомощность и покорность. Автор описывает его состояние в кратких словах «полуплакал, полуспал». Внезапная катастрофа в одно мгновение приводит к гибели

влюбленного и еще огромного количества людей. Ни его, ни всех остальных не смогла защитить и уберечь молитва и надежда близких людей.

Главная мысль стихотворения заключается в том, что жизнь человека зависит от миллионов случайных обстоятельств. Никто не знает, что с ним может случиться в любой момент. Поэтому автор несколько раз закликает: «С любимыми не расставайтесь!». Если же этого избежать невозможно, то прощаться нужно всегда «навек», а не пытаться защититься молитвой и надеждой.

Композиция:

Композиция в данном стихотворении имеет несюжетный (бесфабульный вид), так как это лирика. Сюжетный вид композиционной организации данного произведения является описательным и воспринимается через диалог (приём внутренней композиции) и вступление автора.

Жанровый аспект анализа произведения:

Жанр этого произведения – баллада (танцевальная песня). Мир в балладах предстает таинственным и загадочным. В них действуют яркие герои с четко очерченными характерами.

Особенности баллады как жанра:

- ✓ наличие сюжета (есть кульминация, завязка и развязка)
- ✓ эмоции автора и чувства героев
- ✓ сочетание реального с фантастическим
- ✓ романтический (необычный) пейзаж
- ✓ мотив тайны
- ✓ сюжет может заменяться диалогом
- ✓ лаконичность
- ✓ сочетание лирического и эпического начал