

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ТАКИХ КАК МЕТАФОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ

Лунейкина Татьяна Александровна

Аннотация: В статье говорится о том, что язык - это не просто набор слов; он является мощным инструментом, способным создавать образы, переносящие нас в мир воображения. Одним из наиболее ярких и выразительных средств языка является метафора — образное выражение, которое открывает новые грани понимания и обогащает наше восприятие окружающего мира. Цель данной работы – показать на примерах поэзии русских поэтов, как метафоры вплетаются в ткань литературных произведений, придавая им глубину и красочность, отражая внутренний мир автора.

Ключевые слова: метафора, поэзия, поэтический язык, литературная метафора, троп, языковые средства.

Художник передаёт красоту материального и духовного мира посредством красок, линий, цвета; музыкант, композитор выражает гармонию мира в звуках, скульптор использует камень, глину, гипс. Слову же, языку, доступны и цвет, и звуки, и объёмы, и психологическая глубина. Возможности его безграничны. В сохранившихся стихах из сожжённой тетради А. Ахматова писала:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.

Посмотрите, с каким уважением говорит поэт о слове – «царственное». И оно долговечней золота, мрамора, стали. Всё проходит. Остаётся Слово.

Как же это происходит? Как слово становится царственным? Как из самых обычных слов, состоящих из звуков и букв (на письме), рождаются волшебные строки «Я помню чудное мгновенье...» или «Чуден Днепр при тихой погоде...»?

На этот труднейший вопрос пытается ответить стилистика. Начиная с античных времён пытливые и любознательные люди (философы, психологи, лингвисты) стремятся разгадать эту загадку, объяснить чудо превращения слова в поэзию, гармонию. Одно из возможных, но далеко не полных и не окончательных объяснений – существование особых выразительных слов и выражений, составляющих богатство языка.

Язык - это не просто набор слов; он является мощным инструментом, способным создавать образы, переносящие нас в мир воображения. Одним из наиболее ярких и выразительных средств языка является метафора — образное выражение, которое открывает новые грани понимания и обогащает наше восприятие окружающего мира.

Цель данной работы – показать на примерах поэзии русских поэтов, как метафоры вплетаются в ткань литературных произведений, придавая им глубину и красочность, отражая внутренний мир автора.

Метафора (греч. *metaphora* - перенесение) - вид тропа, в основе которого лежит перенос наименования по сходству или по аналогии. Сходными чертами могут быть цвет, форма, характер движения, любые индивидуальные свойства предмета; «несгорающий костёр немыслимой любви» (В. В. Маяковский), «пожар зари» (А. А. Блок). [7, с. 234]

Чтобы появилась метафора, следует найти точки соприкосновения двух предметов или явлений в чем-то, например:

озеро как зеркало - зеркало озера;
руки как золото - золотые руки;
волосы как серебро - серебряные волосы.

Именно поэтому метафору считают скрытым сравнением, в котором отображаются как постоянные, так и временные, преходящие, случайные сходства предметов.

Но в отличие от сравнения метафора выражает устоявшиеся сходства предметов. Например, в основе метафорической связи значений существительного «нос» лежит сходство предметов по форме и расположению в пространстве:

часть лица человека, морды животного;
клюв птицы;
выступающая часть чайника, кувшина;
передняя часть ступни, обуви и чулка;
передняя часть морского судна, самолёта и т.д.

На основе внешнего сходства получили одинаковые наименования швейная и хирургическая игла, лист хвойного дерева (игла сосны, ели, кедра) и игла некоторых животных (ежа, дикобраза).

Метафоричными являются связи животное - человек и отсюда возникшие наименования людей в переносном смысле: баран, осёл, свинья, лиса, сойка, волк, медведь, петух, вол.

Общность признака делают возможным вот такие переносы признака лица на предмет:

безмолвная женщина - безмолвная улица;
деликатный человек - деликатный вопрос;
бойкий мальчик - бойкий спор;
мудрый старик - мудрое решение;
любопытная соседка - любопытный вопрос.

Перенос значения одного слова на другой, то есть возникновение метафоры, связан с их сходством:

сходство формы (начертить круг - спасательный круг);
сходство внешнего вида (вороной конь - гимнастический конь);
сходство производимого впечатления (сладкий виноград - сладкий сон);
сходство местоположения (кожаная подошва - подошва горы, белить потолок - три по русскому - его потолок);

сходство в структуре оценок (легкий портфель - легкий текст, сын перерос отца, стал очень высоким - перерастил своего наставника);

сходство в способе представления действий (охватить руками ствол дерева - её охватила радость, сваи поддерживают мост - поддержать кандидатуру Иванова);

сходство функций (ртутный барометр – барометр общественного мнения).

В литературе метафора является одним из основных стилевых приемов, позволяющих авторам творчески и образно выражать свои мысли и чувства. Этот литературный прием придает тексту глубину, делая его более выразительным и интересным для читателя.

Чаще всего метафоры можно встретить в поэзии.

В поэзии метафоры приобретают особенное значение, раскрывая богатство образного языка и эмоциональную глубину произведения. Стихотворные метафоры могут быть мощным средством передачи чувств и визуальных образов.

Искры весны в воздухе танцуют,
Солнце, как живописец, красит день.
Любовь - как роза, в сердце расцветающая,
Цветущий сад, что в нашем взгляде лежит.

В данном примере метафоры используются для описания весны и любви. Весна сравнивается с живописцем, который красит день красками, а любовь олицетворена как расцветающая роза и цветущий сад. Эти образы помогают создать яркий и образный облик весеннего настроения и чувства любви.

Лирике пушкинской эпохи свойственны размышления на темы жизни, смерти, любви, творчества и природы. Обратившись к метафорам, можно увидеть, что жизнь, например, отражена в образе дороги, странствия. Также проводятся параллели течения жизни с явлениями природы: расцвет и увядание, весна и заря, осень и закат, возникновение гроз и бурь.

Так водит нас судьба вдоль жизненных путей,
В невольном странствии не ведаем мы сами –
Куда лежит наш путь и что вдали нас ждет...

(П. А. Плетнев)

Любовь представлена метафорами «огонь», «пламень»:

И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит»

(А. С. Пушкин)

Природа тесно связана с представлениями о небе – «бездна», «океан»:

И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой

(Ф. И. Тютчев)

На воздушном океане
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил

(М. Ю. Лермонтов)

Кроме того, природа зачастую персонифицируется, вероятно, отсылая к мифологическому образу богини Флоры:

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...
(А. С. Пушкин)

А.С. Пушкин также широко использовал метафоры для раскрытия психологического состояния своих героев:

Онегину всё было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать...

Того змея воспоминаний,
Того раскаянье грызёт...

В основе метафор у А. Фета лежит восприятие явлений как чего-то звучащего, музыкального: «излучистый припев реки», «звездный хор», «слышу, как сердце цветет».

Метафоры Ф. Тютчева строятся на сопоставлении природы (внешнего) и состояния души (внутреннего):

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененье ледяном, –
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется – и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

В стихотворении проводится параллель между замерзшим источником и душой человека, которая, подобно потоку, «убита хладом бытия».

Метафоры в поэзии XX века звучат несколько иначе.

Например, у С. Есенина практически каждое стихотворение – это целый набор метафорических приемов.

Черемуха душистая, развесившись, стоит,
А зелень золотистая на солнышке горит.

Понятно, что зелень не может быть золотого цвета, но так поэт точно и ярко передает сияние солнечных лучей на листве.

А рядом, у проталинки, в траве, между корней,
Бежит, струится маленький серебряный ручей.

Опять же вода не может быть серебряной, но зато мы понимаем, что она очень чистая, а журчание ручья напоминает перезвон серебра. Да и «бежать» вода не может. Метафора означает, что ручей течет очень быстро.

Выткался на озере алый цвет зари...

Понятно, что никакой цвет не может «выткаться», здесь это синоним слова «отразился».

В. Маяковский вошел в литературу в такое время, когда революция происходила не только в обществе, но и в искусстве, шли поиски нового поэтического языка. Отсюда обилие необычных метафор в его поэзии.

Одну из задач поэта Маяковский видел в преобразении окружающего мира через слово. Пример такой трансформации - стихотворение «А вы могли бы?», где Маяковский демонстрирует свою способность показать «на блюде студня косые скулы океана». Уже из этого стихотворения видно, что немалая часть метафор Маяковского основана на зрительных образах.

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Маяковский был не только поэтом, но и художником, поэтому в его творчестве слово было часто неразделимо связано с рисунком.

Еще один прием, используемый Маяковским в построении метафор, - омертвление живого и оживление неживого (чаще всего абстрактных понятий или города).

Омертвление живого - сатирический прием: «вы смотрите устрицей из раковины вещей», «ощетинит ножки стоглавая вошь». Устрица и вошь тоже живые существа, но низшие, совсем неодушевленные. Или, «глаза у судьи - пара жестянок мерцает в помойной яме». А одушевляется, например, город, являющийся в глазах Маяковского гораздо более живым, чем его духовно мертвые обитатели.

Если у судьи глаза - жестянки, то у города «зрачки малеванных афиш», «угрюмый дождь скосил глаза», а провода обладают «железной мыслью».

Интересны и метафоры, связанные с редкими у Маяковского изображениями природы. Они нарочно снижены, так как сотворенное человеком для Маяковского всегда важнее, чем воспеваемая в поэтической традиции природа: «За солнцем улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна», или: «Это бог, должно быть, дивной серебряной ложкой роется в звезд ухе».

В метафорических образах Маяковского город, улица и поэт, творчество нередко переплетаются. Это происходит потому, что Маяковский считал, что задача поэзии - дать голос улице: «Улицы - наши кисти, площади - наши палитры».

Про улицу в поэме «Облако в штанах» говорится:

Улица корчится безъязыкая.
Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застряв поперек горла,
Пухлые такси и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чохотки плоче.

Как улица уподобляется человеку, так и человек (в частности, сам Маяковский) уподобляется улице:

По мостовой

моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.

Прием оживления применяется не только к улице, к городу, но еще и к абстрактным понятиям, а иногда к выражениям. Часто оживляется слово и мысль: «мыслишки звякают лбенками медненькими»; крик: «шевелит ногами непрожеванный крик».

Еще одна особенность метафор Маяковского - это их глобальный масштаб, стихийность (потоп, пожар), обилие военных (оружие) и библейских (распятие, потоп) образов. Дело в том, что Маяковский считал революцию полным обновлением мира, после которой мир должен создаваться заново. Огромную роль в этом процессе (сначала разрушения, а затем сотворения) играют, опять же, поэт и слово. Библизмы и образы стихии встречаются и в метафорах темы любви, которая является не менее важной, чем революция или сотворение мира, и тесно связана с ними.

В теме поэта и поэзии распространены метафоры, связанные с распятием («гвоздями слов прибит к бумаге я», крови («окровавленный сердца лоскут», «душу вытащу и окровавленную дам, как знамя»), оружия и войны («баррикады сердец и душ»; «парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту», «застыла кавалерия острот, поднявши рифм отточенные пики»), труда, работы и производства («Разговор с фининспектором о поэзии»).

В теме любви сквозными метафорами являются пожар («пожар сердца»), медведь («шкурой ревности медведь лежит когтист»). Именно в этой теме особенно четко виден вселенский масштаб некоторых метафор Маяковского:

Привяжи меня к кометам,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Млечный путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
(«Флейта-позвоночник»)

В этой метафоре переплетаются образ космоса и представление о любви как о небесной каре. Такого рода сопоставление не ново в поэтической традиции, как, впрочем, и основы некоторых других метафор Маяковского, но у него метафора доведена до предела и поэтому особенно яркая.

В метафорической системе Маяковского неразделимо связаны поэзия и борьба, город и жизнь, поэзия и улица, старое и смерть, слово и образ, поэт и вселенная. [11, с. 6-9]

Метафору в поэтическом творчестве М. Цветаевой можно определить, как одну из главных особенностей ее стихов. Природа у Цветаевой воплощает живительную силу: «беседую с ветром», «ветра поцелуи», «зоркая ночь», «лес – моя колыбель».

Метафоричность – базовый эстетический принцип раннего творчества Пастернака. Его поэтические образы строятся на приеме метафорического оживления:

Ночи сигают до брезгу

Через заборы на мускулах,
Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись с деревьев,

Вскакивают: за оградой Север злодейств сереет.

Отличает стихи Пастернака от других коллег-поэтов метафора-абсурд, в основном присущая прозе: «час похож на таракана», «был мак, как обморок, глубокий». [6, с. 12]

Рассмотрим, как можно интерпретировать метафоры в стихотворении Анны Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.

А.М. Сапир в своей статье, описывающей историю создания данного стихотворения, упоминал, что оно написано в 1942. В то время была блокада Ленинграда, шли бои под Сталинградом. А.М. Сапир говорил, что метафору «час мужества» можно понять в связи с образной оценкой слова «весы» – символа верности, истинности, усиленного лексемой «часы», обозначающей всемирно-исторический путь. Мироощущение поэтессы относится к осмыслению масштаба бедствия, которому подверглась Родина, и собственному желанию автора находиться рядом с её народом. Так считал А.М. Сапир и подкреплял свои суждения фактами из биографии А. Ахматовой: она дежурила по ночам, когда были осуществлены налёты на улицы Ленинграда в 1941 году; обращалась к людям через радиообращения; в госпиталях рассказывала стихотворения. [10, с.1-5] Благодаря данному историческому фону можно определить и смысл конкретных метафорических выражений, и суть стихотворения в целом: поэтесса призывала сохранять мужество людям, защищающим духовные ценности народа. Отдельно следует отметить такие метафоры, как «речь» и «русское слово»: их нужно понимать, как национальная культура и менталитет.

От стихотворений до прозы, метафоры превращают слова в живые образы, позволяя читателям почувствовать эмоции и переживания автора. Поэтическая метафора редко ограничивается одним словом или словосочетанием. Обычно мы встречаем ряд образов, совокупность которых и дает метафоре эмоциональную или наглядную осязаемость. Такое соединение нескольких образов в одну метафорическую систему может быть разных видов, что зависит от взаимоотношения прямого и переносного смысла и от степени наглядности и эмоциональности метафоры.

В поэзии XIX века метафора возвышенная, тонкая, романтическая. Двадцатый век наполнен потрясениями, и метафора в руках поэтов становится более приземленной, романтика сменяется бытием.

Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что для понимания метафоры в поэтическом тексте следует, прежде всего, познать природу художественного текста и самой метафоры, её функции; нужно быть способными увидеть в тексте метафорическое выражение. Кроме того, необходимо понять всё разнообразие использованных слов и словосочетаний в их прямом и переносном значении. Также, знание исторического фона, с помощью которого был создан текст, и символики употребляемых лексем, является неотъемлемой частью для интерпретации метафоры в поэтическом тексте. Следует обладать коммуникативной компетенцией, которая способствует пониманию цели и идеи автора.

Библиографический список:

1. Ахматова А. А. Стихотворения. Поэмы. Автобиографическая проза//Слово. - М., 2008. – 816 с.
2. Бабенко, М. Г. Функции метафоры в художественном тексте // Современные информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и возможности. – 2017. – С. 310-313.
3. Биджаева, А. А. Сопоставительный анализ флористической метафоры на материале поэтических текстов А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2014. – № 4. – С. 22-28.
4. Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы. –М., АСТ, 2010. – 233 с.
5. Исрапова С. Х. О метафоре пути в лирике А.С. Пушкина // Культура и цивилизация. – 2017. – Т. 7. – №2А. – С. 163-172.
6. Ковалева Е. В. Дискурсивные практики в поэзии Серебряного века: лексикон «железнодорожного дискурса» // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2016. – № 1. – С. 33-37.
7. Корольков В. И. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т.4 Метафора. – М., Наука, 1967. – С. 795.
8. Коурова О. И. Метафора в романтической лирике Пушкинской эпохи // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2017. – № 1 (33). – С. 37-42.
9. Петровский М. В. Метафора. Словарь литературных терминов. – М., Наука, 1985. – 647 с.
10. Сапир А.М. Анализ стихотворения А. Ахматовой «Мужество» // Филологический класс. – 2009,- № 21. – С.1-70
11. Хаимова В.М. Метафора в лирической поэме В. Маяковского// Вестник МИЛ. – 2020, - № 11. – С. 1-68