

КАК КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ.

О современных поэтических формах, их вариациях, о талантливых людях, о сохранении Русского мира в разговоре с руководителем Школы Сонета, поэтом Леонидом Фокиным. Этим материалом мы открываем рубрику «Наши таланты» сайта СЖМ, где можно будет познакомиться с творчеством представителей редакций московских изданий.

Текст: Дмитрий Сурмило

Фото из архива Леонида Фокина

– Леонид Владимирович, если бы вас попросили дать официальную справку о Школе сонета, которую вы возглавляете, как бы она выглядела?

– Научно-творческий семинар «Школа сонета», ведет свою работу с июня 1994 года. Руководителем до октября 2022 года был профессор кафедры русской классической литературы МПГУ, доктор филологических наук Олег Иванович Федотов. В разное время среди участников проводимых Школой сонета симпозиумов были такие известные поэты, как Анатолий Найман, Тимур Кибиров, Александр Санчук, Илья Фоняков, Ростислав Евдокимов, Юрий Линник, Алексей Бердников, Константин Кедров, Станислав Айдинян, Роман Славацкий, представители русскоязычной поэзии Грузии Владимир Саришвили и Михаил Ананов, Германии – Сергей Бирюков, Израиля – Марк Луцкий, Марк Польшковский, и многие другие, а также теоретики и историки литературы: С.И. Кормилов, Ю.Б. Орлицкий, С.М. Пинаев, О.В. Зырянов, А.В. Останкович.

Без ложной скромности могу сказать, что в настоящее время Школа сонета является ведущей сонетной школой в мире.

– Почему так заинтересовала именно форма сонета?

– Не просто и не только форма, которой более восьми веков! К ней настойчиво обращались представители разных стран в периоды их духовного и национального возрождения. Этот формат – удивительно пластичный материал, на примере которого можно открыть и наглядно показать нюансы звучания, текста подчиненного только пятистопному ямбу, заданному определенным количеством строк, которые не случайно, называют – четырнадцать волшебных строчек.

– В 2017 году в Белом зале Центрального дома журналистов под эгидой Союза журналистов Москвы и АНО «Славься, Отечество!» мы с вами открывали Литературную экспедицию Всероссийской школы поэзии для молодых талантливых поэтов. С тех пор проведено множество публичных мероприятий, творческих конкурсов, презентаций, мастер-классов, поэтических вечеров, выпущено множество брошюр с поэтическими произведениями. Что представляет собой поэзия в современном мире?

– Поэзия – это способ мышления. Не случайно говорят, что современный, творчески мыслящий человек – это человек Будущего, а человек Будущего – это творчески мыслящий человек. В современной России интерес к поэзии, по разным причинам, значительно упал. Как показывает статистика, читательский запрос в книжных магазинах на серию книг «Сад и огород» выше, чем на сборники стихов! При такой ситуации поэзию, как явление, скоро придется заносить в «Красную книгу» с присвоением статуса «общественного достояния, нуждающегося в защите». Мне могут возразить: ведь есть множество литературных сайтов, тысячи, зарегистрированных на них, пользователей, множество ежедневных публикаций! Разве не создают они особую среду, в которой современная поэзия не просто сохраняется, но и развивается? Отвечу – нет, данные сайты, в большей степени, выполняют социальные функции, предоставляя людям площадки для общения, своеобразные кружки плетения словесных макраме. Простому человеку поэзия закрытых групп и салонов не видна и не интересна. По этой причине человек, обладающий среднестатистическими знаниями, вряд ли назовет имена хотя бы трех современных поэтов. Поэзия сегодня – это миры одиночек,

которые где-то существуют, как-то выживают, незаметно приходят, незаметно исчезают.

– Если в современной поэзии дела обстоят так, как вы говорите, что происходит с поэтическим культурным наследием России?

– В этой части все более-менее в порядке. В привычных режимах функционируют библиотеки, институты, школьные программы, издаются книги. Но когда начинаешь заниматься одним предметом и изучать его углубленно, то практически сразу выявляются проблемы. Вот пример из истории сонета, хорошо иллюстрирующий мои слова, – Англия. Становление жанра приходится на правление Елизаветы I. Попробуйте назвать английских поэтов того времени... Уильям Шекспир (как правило)!.. Эдмунд Спенсер, Джон Донн, Филип Сидни, Кристофер Марло (браво!), а еще? «Гнездо певчих птиц» – общее название английских лирических поэтов и, в своем большинстве, государственных деятелей той эпохи. Более 40 имен, о которых российский читатель практически ничего не слышал! Мы, «копнули» чуть глубже и перевели на русский язык, минимум по одному сонету каждого автора.

А прародитель – итальянский сонет? Удивительно, но в современных библиотеках, институтах, академиях информации и примеров текстов (переводов) первых сонетов в истории человечества практически нет! Но это зарубежные примеры. А кого из более чем ста авторов Серебряного века русской поэзии сможет назвать среднестатистический русский читатель? Ситуация аналогична. Поэтическое культурное наследие «разобрано» по профессиональным аудиториям и вряд ли имеет право рассматриваться как достояние всего народа. Чтобы идти в будущее, сохраняя свой культурный код, нужно сделать накопленные знания общедоступными и открытыми, их необходимо систематизировать и сделать удобными в личном использовании. Тогда культурное наследие станет опорой в развитии и различных жанров, и общества, в целом.

– Можете на примере работы Школы, рассказать, как вами решаются обозначенные выше проблемы?

– Первое и самое важное – это постоянное обогащение себя

знаниями по выбранному предмету исследования – сонету, умение и возможность им жить. Давайте начнем с истоков. Первоисточником стала Сицилийская поэтическая школа при дворе римско-германского императора и сицилийского короля Фридриха II, в стенах которой, как считается, появился первый сонет. По мнению многих ученых, поэзия сицилийцев была всего лишь подражанием провансальской школе и безнадежно уступала последней в богатстве форм, образности и количестве жанров. В свою очередь, трубадуры, труверы, миннезингеры много почерпнули для себя в арабской и персидской поэзии, в различных жанрах которой также встречаются 14-тистишия. И если смотреть дальше на Восток, то подобные формы можно найти и в классической китайской поэзии старинного типа Гуши, например, у Ли Бо за 500 (!) лет до появления первого европейского сонета.

Почему-то нет работ по сравнительному анализу 14-тистиший, встречающихся в разных культурах. Пусть итальянский сонет – центральный бриллиант в данной короне, но он не вся корона! Это упущение авторы творческого семинара решили исправить достаточно креативным способом – создать поэтические тропы, показывающие, наравне с классическим сонетом, возможности 14-тистиший (строфоидов) и все их возможное разнообразие, которое можно считать по всем сохраненным признакам новыми вариациями сонетного канона.

– И какие же маршруты Школой сонета уже проложены и о какой поэтической «тропе» Вы готовы рассказать сегодня?

– Запуская в мае 2022 года сонетный десятилетний марафон, приуроченный к 300-летию первого русского сонета-перевода Василия Тредиаковского, нами была презентована сонетная карта «РОССИЯ. Поэтические тропы».

Но для начала, думаю, будет не лишним, рассказать о сонете, ввести наших читателей в суть предмета. Сонет (итал. sonetto – буквально: звук) – традиционная поэтическая форма, относящаяся к числу твёрдых форм. Он состоит из 14 строк, обычно образующих два четверостишия-катрена (на две рифмы) и два трёхстишия-терцета (на две или три рифмы), чаще всего во «французской» последовательности – 4-4-3-3 или abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» – abab abab cdc dcd (или cde cde). Принято относить к сонетам также сонет с «английской» рифмовкой – 4-4-4-2 или abab cdcd efef gg (три катрена и заключительное двустишие, называемое «сонетным ключом»).

Хотелось бы привести пример Онегинской строфы и триолетно-октавного сонета. Творчество Пушкина давно стало народным достоянием и наследием русской культуры. «Онегинская строфа» – строфа, которой был написан роман в стихах «Евгений Онегин», 14 строк. От сонета «английского» Александром Сергеевичем было взято строфическое строение (три катрена и заключительное двустишие), от «итальянского» сонета – принцип упорядоченности рифменной схемы. Но, в отличие от сонетной традиции, Пушкин упорядочил саму систему рифмовки: в первом катрене она перекрёстная, во втором – парная, в третьем – опоясывающая. Рифменная схема Онегинской строфы выглядит так: AbAb CCdd Effe gg (прописными буквами традиционно обозначается женская рифма, строчными – мужская). Уже 200 лет (роман начат 9 мая 1823) предложенная русским гением уникальная вариация сонетного канона таковой не признается. Данная вариация и по формальным признакам, и по обращению к ней разных авторов, обязана быть признана наравне с европейскими видами сонета.

Иная судьба у триолетно-октавного сонета – стихотворения Фёдора Сологуба, датированного 19 июля 1920 года. Сонет представляет собой эксперимент в области строфики: первые

восемь стихов текста составляют триолет, завершающие восемь стихов – октаву (седьмая и восьмая строки, таким образом, входят и в триолет, и в октаву), а 14-строчное целое является сонетом английского типа (4-4-4-2). Обращение к данной форме сонета было единичным. Авторами Школы в 2020 году написан сборник триолетно-октавного сонета, как напоминание авторам и читателям о поэтической форме, родившейся в России, и как дань уважения к авторам, способным на творческий эксперимент.

Леонид ФОКИН (Москва)

Рыбачьи псы, пропахшие костром а
и тиной, были медленны и тихи, В
и лаяли на волн морских шутихи В
рыбачьи псы, пропахшие костром. а

И чужали, как будто бы, нутром, а
нависшее над этим миром лихо, В
рыбачьи псы, пропахшие костром а
и тиной были медленны и тихи. В
Еще звенел в ушах весенний гром, а
терялись сны в дневной неразберихе, В
и старый грек пил не спеша свой ром, а
разглядывая девку повариху, В
а та, склонилась над большим столом, а
разделявая тушки рыб ножом. а

– Мне по вашему приглашению довелось посетить древнюю Коломну, побывать на фестивале Коломенского сонета, участвовать в

работе жюри конкурса сонетистов.

– Эта форма сонета (4-2-4-4) была предложена поэтом Романом Славацким, родившемся в Коломне. Она стала его посвящением родному городу. Романом был организован и на протяжении многих лет ежегодно проводился большой фестиваль-конкурс Коломенского сонета, в котором участвовали авторы со всей России. К глубокому сожалению, этот талантливый человек ушел из жизни.

Леонид ФОКИН (Москва)

Роману Славацкому

Коломна. Кремль. Восточная стена а

ещё в наростах домиков-ракушек В

и несколько, вздыхающих старушек, В

проходят мимо тёмного окна. а

Со службы?.. Нет?.. Из Царствия теней с

ноябрьских, но давно прошедших дней с

Покажется, – остановилось время D

И что оно такое? Небо, хлеб, е

избитая во всех столетях тема: D

проклятий, ожидания, хвалеб. е

Рябины куст, гроздь красных ягод, звон f

колоколов доносится, откуда? G

Когда я сплю, измученный простудой G

И вижу жизнь, сквозь неизбывный сон. f

– Знаю, что вы проводили конкурс Киммерийского (Крымского) сонета и многие годы участвуете в Волошинском фестивале в Крыму. О чем могут рассказать ваши Киммерийские тропы?

– В статье «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии» Максимилиан

Волошин писал: «Современность мешает человеку видеть сны. Но стоит ему остаться наедине с собой, и его дневная жизнь пополняется жизнью сна: разноцветная бахрома сновидений волочится за каждым его душевным жестом. Земля, как и человек, способна видеть сны. Не растревоженная суетой современности, она неторопливо грезит о минувшем, о несбывшемся и о возможном, и сновидения ее достигают зрительной реальности миража. Безводные степи грезят разливами рек, затопленными лесами и зеркальными равнинами вод. Сыпучие пески грезят пальмами, оазисами и фонтанами. Пустыни, покрывающие саваном могильники древних культур, грезят призрачными городами, что бродят в галлюцинирующем сне предполудней. Но еще большей выявленности достигают сны земли, если они преломляются в душе художника. Неточно выражаются, когда говорят, что художник отражает и преобразует пейзаж: не он изображает землю, а земля себя сознает в нем – его творчеством. Художник – это фокус сознания вещей и явлений, отраженных в нем.

Так океан с его гулом, извилинами волны, с отливами солнца в морских туманах сосредоточивается в единстве раковины. Так закаты Римской Кампаньи осознают себя в Клоде Лоррене, а туманы английских побережий и шотландских рек находят свое «я» в Тернере. Так

и Киммерия – страна, опустошенная и печальная, каждый камень которой насыщен огромным безымянным прошлым, грезит свои Фата-моргана в творчестве, её полюбившего».

У любого уголка России, Земли есть свое уникальное звучание и современные авторы, пытаются эти звучания уловить и сохранить. Современные вариации сонетного канона – это рассказ об этом уникальном звучании.

– Как успеваете общаться с людьми из разных стран и континентов?

– У Школы сонета открытый формат общения. Это не салон, не клуб, а место в интернет-пространстве, куда может прийти любой

автор и попробовать себя в данном жанре, вместе с другими авторами создать что-то новое. Это живая площадка круглогодичного, круглосуточного общения, среда, которая нацелена на работу, на личностный рост каждого ее участника, на поиск новых форм творческого общения. Когда общение интересно, конструктивно, плодотворно, то время, потраченное на него, не замечаешь и, что удивительно, все успеваешь!..

Русская культура представляет собой уникальный плавильный котел (возможно единственный в мире), в котором многие века смешивались культуры разных народов и цивилизаций, переплавлялись, приобретая различные черты и виды, сохраняя свои исторические корни и пуская новые побеги, обогащая друг друга.

Уверен, что пишущие члены Союза журналистов Москвы с удовольствием поделятся своим творчеством со своими коллегами по перу.

- Спасибо большое, за интересный рассказ, Леонид Владимирович! Творческого полета!
- Благодарю вас за интерес к нашей деятельности и сотрудничество!