

КОМБИНАТОРНАЯ ПОЭЗИЯ

ПЛАН

○ Вступление.	
○ Что такое экспериментальная поэзия?.....	2
○ Формы экспериментальной литературы.....	5
■ Палиндром.....	5
■ Анацикл.....	12
■ Реверс.....	12
○ 2.4 Акrostих.....	13
○ 2.4.1. Абецедарий.....	19
○ 2.4.2. Телестих и Месостих.....	21
▫ Акrostих- лабиринт.....	22
■ Тавтограмма.....	25
■ Анаграмма	25
■ Ропалический стих.....	26
■ Фигурный стих.....	29
■ Омограммы.....	35
■ Эксперименты с рифмой.....	38
○ Заключение.....	42
○ Практическая часть.....	43
○ Список литературы.....	50

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Познакомить с понятием «Экспериментальная литература»
- Показать все формы, которые относятся к данной литературе, проиллюстрировав их произведениями разных эпох.
- Познакомить с историей развития каждого жанра.
- Выявить особенности каждого жанра.
- Систематизировать найденный материал для использования его на уроках русского языка и литературы.
- Дать анализ некоторых произведений.
- Предоставить собственные стихотворные опыты экспериментальной литературы.

ВСТУПЛЕНИЕ

Что такое поэзия? Мне вы
Задаете чугунный вопрос.
Я как паж до такой королевы,
Чтобы мненье иметь не дорос...

Что такое поэзия? Что вы!
Разве можно о том говорить.
Это — палец к губам. И ни слова.
Не маячить, не льстить, не сорить.

Владимир Соколов

- **БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД** слова — поэзия — с греческого означает: делаю, создаю, творю. Точнее всех дал определение этому понятию французский критик Сент-Бев, который сказал: "Поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке". Пушкину нравилась такая формула
- Поэзия словно бабочка на ладони. Мы никогда не можем привыкнуть к ее красоте, легкости и парению, не можем уследить за ее формой, за ее полетом. У каждого автора свой многогранный мир, в котором мы находим осколки своего миропонимания.
- Для меня близки стали поэты Серебряного века. Но Брюсов покорила своей загадочностью и эпатажностью. Вот так появилась идея написать реферат об экспериментальной литературе.

ЧТО ТАКОЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ ?

- Экспериментальную литературу называют литературным авангардом. Другие названия ее: формальная литература, литература формы и игры. Эту литературу можно называть литературой «техне» - греческим термином, означающим рациональное «мастерство», «искусство», противоположащим литературе «мании», литературе божественного «исступления», безумного «содержания».
- Ограничение, накладываемое автором на стихотворение, должно проявить слово в его полноте и многогранности, изощренная форма породить виртуозную точность и выразительность поэтического образа, вызвать фейерверк смысла и звучания
- История русской экспериментальной литературы начинается, вероятно, с украинского поэта Ивана Величковского
- В XVIII веке пути развития русской поэзии искали Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, Державин. Литературные эксперименты развивали Ржевский, Апухтин, Рукавишников. Признанным мэтром поэзии твердых форм и формальных экспериментов был В. Брюсов. Некоторые опыты с формой, в частности палиндромы, анаграммы, фигурные стихи, можно найти на рубеже-начале XX века в творчестве таких поэтов как Мартов, Хлебников, Бурлюк, Северянин, Зданевич. В середине и конце XX века поэзия ограничений, поэзия-игра привлекает Кирсанова, А. Кондратова, Г. Сапгира, А. Вознесенского, Д. Авалиани
- в середине XX века во Франции возникает группа УЛИПО. Образование УЛИПО (Мастерской, или рукодельни потенциальной литературы), объединившей математиков и поэтов Р. Кено, Ж. Перека, Ф. Ле Лионне, Х. Кортасара, Г. Мэттьюза, И. Кальвино и других, явилось новым этапом не только в области литературы жестких самонавязанных ограничений и во взаимодействии науки и литературы, технологии и гуманитарной мысли, но и задало предпосылки для очередного изменения в понимании самой литературы.

- Можно говорить, что искусство технэ строится на трех китах - это, во-первых, традиция, во-вторых, формальный метод, и, в-третьих, игра.
- В данной системе координат можно соотносить эту область литературы с литературой авангарда, а также с романтической или реалистической литературой, которые в последние пару сотен лет в основном диктуют представления о «правильной», «серьезной» литературе.

	Традиция	Формальный метод	Игра
Авангард	-	-	+
Романтизм	+	-	-
Реализм	+	-	-
УЛИПО	+	+	+

- ⦿ Я думаю, литературу технэ можно соотнести с шахматами, умственной игрой, требующей долгого обучения и многого знания, традиционной и новой.
- ⦿ Для поэта, художника технэ мир - это школа, и он гордится правом быть в ней учеником, школяром, играющим и творящим, учащимся и обучающим других одновременно. В его произведениях изощренность сопутствует детской наивности и простодушию, проработанность деталей - цельности, а серьезность - игре.

ПАЛИНДРОМОН

Голос луны
(палиндром буквенный)

Я - око покоя,
Я - дали ладья,
И чуть узору розу тучи,
Я, радуго лугу даря!
Я - алая,
Я - и лилия
Веду, Сильвана, в лесу дев
Я, еле лелея,
Небес эбен. (1915)
В. Брюсов

- ◎ **ПАЛИНДРОМОН**
(греч. palindromos - бегущий обратно)
- стихотворение, строки которого являются палиндромами и одинаково читаются от начала к концу и от конца к началу. Русское название палиндрома - перевертень (реже - перевёртыш).

ПАЛИНДРОМ

- Суперпалиндром - палиндром в виде таблицы; слово или фраза одинаково читаются по горизонтали и по вертикали в любом направлении. В виде квадрата написан по-латыни один из самых древних (IV в.) из известных палиндромов "Sator Apero tenet opera rotas", которому приписывали магические свойства, защищающие от злых духов. Фраза переводится как "Сеятель Арепо с трудом держит колёса".

◎ Перевертень

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Пал, а норов худ и дух ворона
лап.
А что? Я лав? Воля отча!
Яд, яд, дядя!
Иди, иди!
Мороз в узел, лезу взором.
Солов зов, воз волос.
Колесо. Жалко поклаж. Оселок.
Сани, плот и воз, зов и толп и
нас.
Горддох, ход дрог.
И лежу. - Ужели?
Зол, гол лог лоз.
И к вам и трем с смерти мавки.
(В. Хлебников)

◎ Наиболее видным представителем тех, кто увлекался палиндромами, является Велимир Хлебников. Результатом его опытов с палиндромической поэзией стало стихотворение "Перевертень" и целая поэма - "Разин".

АНАЦИКЛ

⦿ *Жестоко - раздумье. Ночное
молчанье
Качает виденья былого,
Мерцанье встречает улыбки
сурово.
Страданье -
Глубоко - глубоко!
Страданье сурово улыбки
встречает...
Мерцанье былого - виденья
качает...
Молчанье, ночное раздумье, -
жестоко!*

В Брюсов

⦿ **АНАЦИКЛ** (греч. *ана* - вперёд, против и *сусclos* - круг, цикл) - стихотворение, написанное таким образом, что его можно одинаково читать как сверху вниз слева направо, так и снизу вверх справа налево. Анацикл читается в обоих направлениях не по буквам (как в палиндроме), а по словам.

РЕВЕРС

- ◎ *Глаза* зелёные твои
Мне будут снова сниться и
Слеза как чистый образ твой
Весне запомнится *шальной*.

- ◎ *Шальной* запомнится весне
Твой образ чистый как слеза
И сниться снова будут мне
Твои зелёные *глаза*.

- ◎ РЕВЕРС -
стихотворение,
которое можно
читать как
сначала (слева
направо), так и с
конца (справа
налево), при этом
общий смысл
сохраняется, но
меняется
очерёдность
изложения.

АКРОСТИХ

- АКРОСТИХ - стихи, начальные или другие буквы которых образуют имя, слово или фразу. По большей части используются начальные буквы.
- Составление акrostихов восходит к Библии. Вероятно, самым распространенным именем, зашифрованным в этих стихотворениях, было имя Иисуса:

I n rebus tantis trina conjunctio mund |
E rigit humanun sensum, laudare venust E
S ola salus nobis, et mundi summa, potesta S
V enit peccati nodum dissolvere fruct V
S umma salus cunctas nituit per secula terra S.

- 1) акrostих-ключ: читаемый по первым буквам текст в концентрированном виде выражает смысл произведения и, по авторскому замыслу, должен быть замечен всяким читателем.

*Д*овольно именем известна я своим;
*Р*авно клянётся плут и непорочный им,
*У*техой в бедствиях всего бываю боле,
*Ж*изнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
*Б*лаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями — не быть я создана.

Юрий Нелединский-Мелецкий

- 2) акrostих-посвящение: читаемый по первым буквам текст называет его адресата; часто этот адресат указан в тексте и другим способом (в названии, в эпиграфе, прямо в стихотворении).

Ангел лёг у края небосклона,
Наклоняясь, удивлялся безднам.
Новый мир был тёмным и беззвёздным.
Ад молчал. Не слышалось ни стопа.

Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье,
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.
Тесно в мире! Пусть живёт, мечтая
О любви, о грусти и о тени,
В сумраке предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.

Н.Гумилёв

АБЕЦЕДАРИЙ

Азь словом симь молюся Богу
Боже вьсея твари и
зиждителяю
Видимымъ и невидимымъ!
Господа духа посьли
живущаго
Да въдъхнеть въ сърдце ми
слово
Еже будетъ на успехъ
вьсемъ...

- 4) Еще один тип акростиха — алфавитный акростих (абecedарий), при котором каждый первые буквы стихов или строф образуют алфавитную последовательность. Примером такого акростиха является ветхозаветный Плач Иеремии.

АБЕЦЕДАРИЙ БРЮСОВА

Июльская ночь

(Азбука от А до Ѡ)

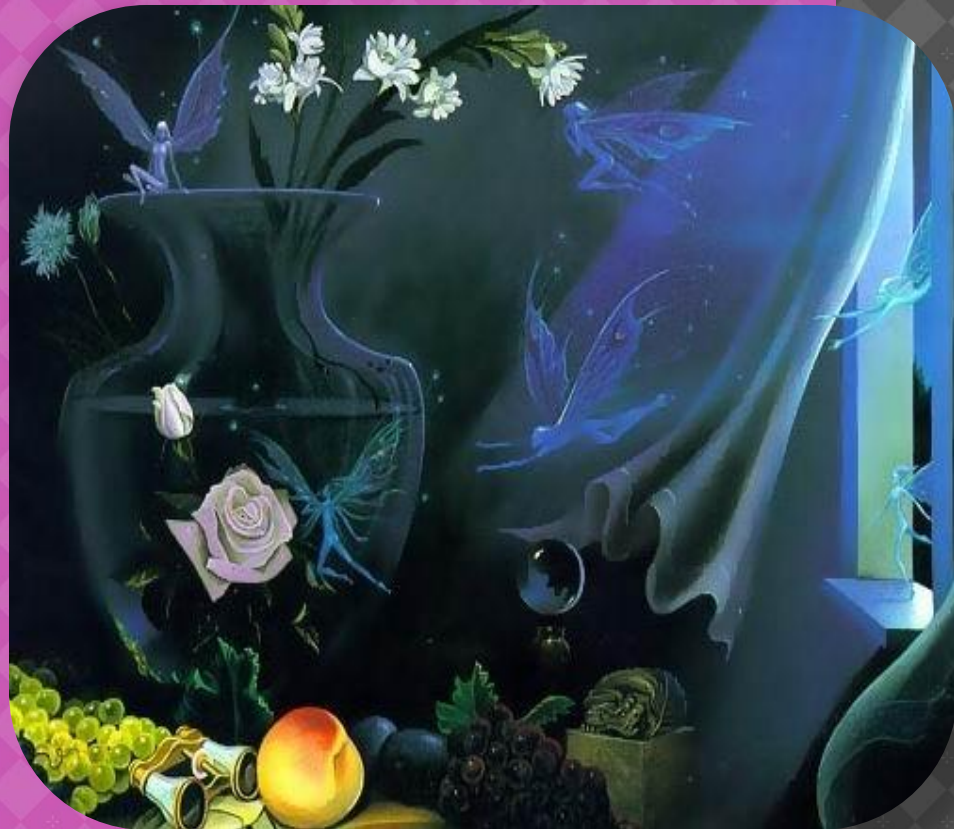
Алый бархат вечереет,
Горделиво дремлют ели,
Жаждет зелень, и июль

Колыбельной лаской млеет...
Нежно отзвуки пропели...
Разостлался синий тюль.

Улетели феи - холить
Царство чары шаловливой,
Щебет ъдких эпиграмм.

Начинаетъ сны неволить,
Мвро льет нетерпеливый,
Юга ясный Ѡимиаи.

(1918)

ТЕЛЕСТИХ

КОЛОКОЛ

Произнося чудесный чистый зву**К**,
Вишу на колокольне. Высок**О**!
Неоднократно сам звенеть хоте**Л**,
Разлиться песней сердца дале**К**,
Но мой язык во власти чьих-то ру**К**.
Вдохнул бы я свободно и легк**О**,
Когда бы сам, не по заказу, пе**Л**.

(И. Чудасов)

- ◎ ТЕЛЕСТИХ - стих, в котором последние буквы каждой строки образуют слово или фразу. Разновидность акrostихов.

МЕСОСТИХ

Иисус господь Ему Рабов

ОНЫХ,

возмёт ей МОльбы НАук

всех свободных

Иже, Сия зде ТОщце

навыкают.

МИлости любве всех благ

Научают.

(Карион Истомин)

- ◎ **МЕСОСТИХ** (от греч. mesos - находящийся в середине и stichos - стих) - стих, в котором из букв каждой строки составляется слово или фраза. В отличие от акростиха и телестиха, в месостихе слово образуют буквы, расположенные в определённом порядке внутри строчек, причём вертикальное расположение не обязательно.

ТАВТОГРАММА

Мой милый маг, моя Мария, -
Мечтам мерцающий маяк.
Мятежны марева морские,
Мой милый маг, моя Мария, -
Молчаньем манит мутный мрак...
Мне метит мели мировые
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк!

В. Брюсов

- ◎ ТАВТОГРАММА
(от греч. *tauto* -
то же самое) -
текст, все слова
которого
начинаются с
одной буквы.

М

АНАГРАММА

○ Что нам весна или за ней дано

○ Одна мечта: знай сон и лей вино!

○ АНАГРАММА - слово или текст, полученные в результате перестановки букв другого слова или текста: *щетина - нищета.*

ЛАБИРИНТ .

- В лабиринте буквы из различных строк, выбранные по некоторой графической закономерности, образуют имя или фразу послания.
- Такие стихотворения, называемые в античной традиции «чтением зигзагом», разрабатывались в IV веке Порфирием Оптацианом.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ ВАДИМУ ШЕРШЕНЕВИЧУ

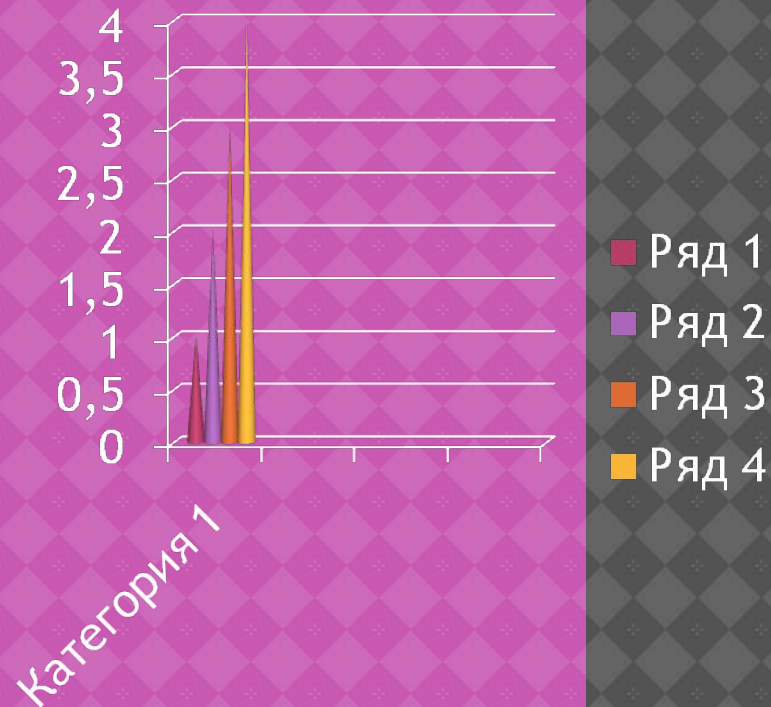
- Позже лабиринты, уже в жанре тайного любовного послания, практиковал Эдгар По, адресуя стихотворение в двадцать строк даме, имя которой можно было обнаружить, взяв первую букву первой строки, вторую букву второй строки, третью букву третьей строки, и т.д. На русский язык стихотворение Э.По с сохранением структуры лабиринта переводил В. Брюсов.
- Самому В.Брюсову принадлежит следующее стихотворение-лабиринт:

○ Влеки суровую мечту,
дай утомленной речи
вадимъ, из тудаль иту,
дарина старом вече
себе мгновению огня,
дай смуте ты воли.
тыiskuшени Кремля:
затмениюшибобудня
троньискрою до боли!
(В. Брюсов)

РОПАЛИЧЕСКИЙ СТИХ

- Ропалический стих по форме воспроизводит палицу (греч. «róralon» — отсюда название), которая, будучи узкой с одного конца, постепенно расширяется к другому; слова в этом стихе подбирались так, что каждое последующее слово длиннее предыдущего на один слог.

- *Жизнь - игра желаний мимолётных,
Есть - пора мечтаний безотчётных,
Есть, потом, - свершений горделивых,
Скук, истом, томлений прозорливых...*
(В. Брюсов)

ЛОГОГРИФ

- Убывающий снежный ком обладает определенным сходством с известным с античности логогрифом, стихотворением, составленным из слов с сокращающимися начальными звуками.

- «Соловей»:

И моя небесная свирель

Лучистая,

Чистая,

Истая,

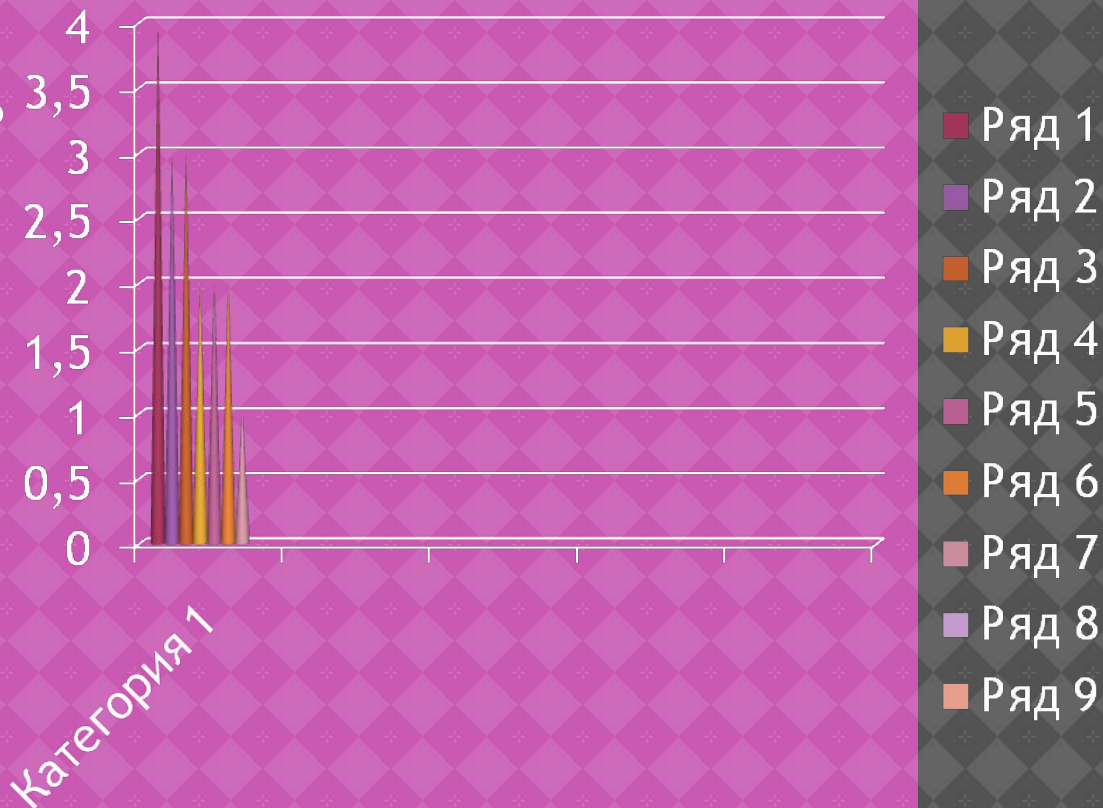
Стая,

Тая,

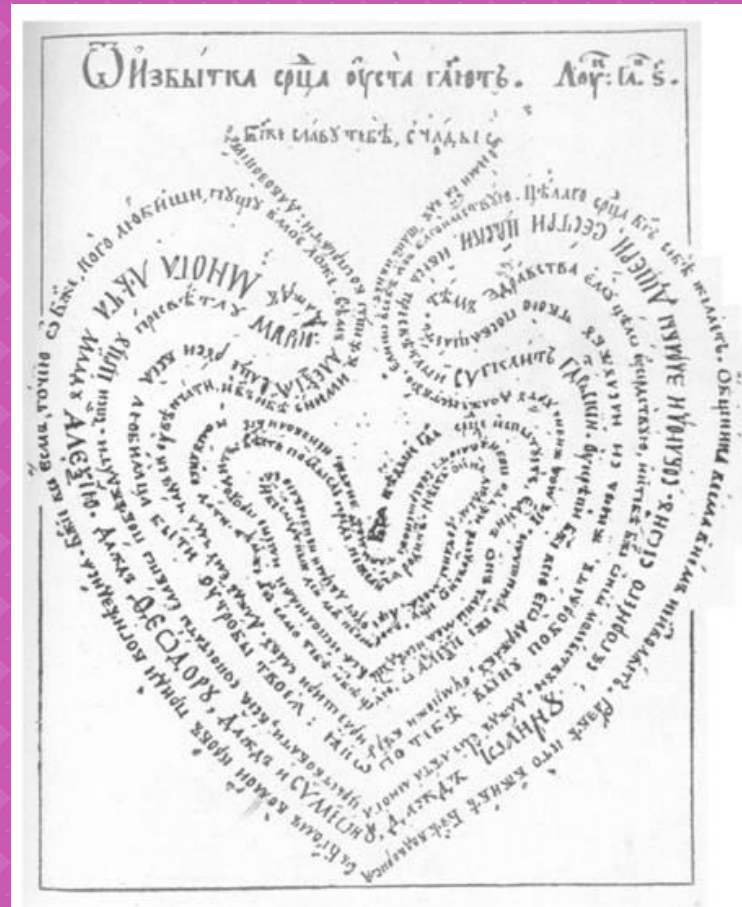
А я -

я. (1916).

Василий Каменский

ФИГУРНЫЙ СТИХ

- ФИГУРНЫЙ СТИХ (vers figures) - Фигурными называют стихотворения, форма записи которых представляет собой изображение некоторого предмета, обычно напрямую связанного с темой самого стихотворения.

ФИГУРНЫЙ СТИХ

◎ ПИРАМИДА

Державин

Зрю
Зарю
Лучами,
Как свечами,
Во мраке блестящу,
В восторг все души приводящу,
Но что? - от солнца в ней толь милое
блистанье?
Нет! - Пирамида - дел благих
воспоминанье.

ОМОГРАММЫ

Небеса ликуют –

Не беса ли куют?

С.Н. Федин

- Омограммы двустрочны и представляют собой строгое побуквенное переразложение какой-либо фразы или слова, отчего получается новое прочтение исходного текста.
- В омограммах сближаются слова, стоящие не только в конце строк, но и во всей строке полностью, причём побуквенно.

О туман! – и куда? –
от ума – никуда

по этапу тьмой
поэта путь мой

- Выделяют два основных вида построения омограмм.
 - 1) В первом - строки почти независимы друг от друга, являются разными предложениями.
 - 2) Во втором - вторая строка как бы подхватывает первую, но уже по-другому даётся словораздел.

ОМОНИМИЧЕСКАЯ РИФМА

○ Когда в полях томленья **спело**,
На нивах жизни всхожий злак,
Мне песню медленную **спело**
Молчанье, сеющее мак.

Спелый

Петь

○ Когда в цветы впивалось **жало**
Одной из медотворных пчёл,
Серпом горящим солнце **жало**
Созревшие колосья зол.

Жало

пчелы

Жать рожь

○ Когда же солнце **засыпало**
На ложе облачных углей,
Меня молчанье **засыпало**
Цветами росными полей.

Спать

Засыпать
листьями

Федор Сологуб

- Омонимическая рифма - рифма, состоящая из омонимов. В отличие от тавтологической рифмы, которая фактически рифмой не является и представляет собой обычный звуковой повтор, в омонимической рифмуются слова, которые одинаково звучат, но имеют разные значения.

МОНОРИМ

- ◎ **МОНОРИМ** (греч. monos - один, rime - стих) - стих, построенный на одной рифме; редкий в европейской поэзии.

- ◎ *Есть черный тополь, и в окне - свет,
И звон на башне, и в руке - цвет,
И шаг вот этот - никому - вслед,
И тень вот эта, а меня - нет.*

(М. Цветаева)

Комбинаторная поэзия многообразна в своих жанрах и формах. Наиболее распространенными, по итогам моего исследования, считаются нижеизложенные.

Итак, во-первых, палиндром был известен ещё с древних времён и первоначально обладал мистическим ореолом (даже вплоть до XIX века). Переломным моментом в осмыслении палиндрома стало появление «Перевертня» и «Разина» (В. Хлебников), в которых эта форма получила новый подтекст и благодаря которым она получила своё место в русском стихосложении. Палиндром стал способом выражения обратимости событий, описания переверотов во времени и пространстве. Но такое понимание палиндрома, мне кажется, осталось лишь в рамках творчества Велимира. Других же авторов привлекала в первую очередь такая необычная форма, возможность двойного, обратного прочтения. К концу XX века палиндром получил широкое распространение, и в наши дни имеются примеры палиндромных стихотворений (нерифмованных и рифмованных, апогеем которых являются сонеты В. Пальчикова), палиндромных поэм и драматических произведений, а также небольших палиндромных рассказов.

Во - вторых, акrostих. Рассматривая акrostихи, я отметила, что основные функции их - это находить скрытое значение, которое предполагается существующим в священном тексте, или, с другой стороны, шифровать послание или тайное знание, или метить текст подписью автора как современным знаком копирайта, или существовать в качестве отгадки к загадке, заданной текстом. Открытый акrostих, который выделяется шрифтом или цветом, подчеркивает имя или послание, будь оно именем Бога или лирического адресата. Закрытый, на наличие которого автор не указывает, скрывает знание или послание от «непосвященных».

В - третьих, фигурные стихи. Изобретателем фигурного стиха считается древнегреческий поэт Симмий Родосский. К данной форме экспериментальной литературы проявляют интерес символисты и авангардисты (Брюсов, Кирсанов, Вознесенский и др.), она особенно популярна и в наше время.

В-четвертых, омограмма. Как таковая она была осознана лишь в 90-е годы XX века. Но она не возникла на пустом месте, её предшественниками можно считать каламбур (Д. Минаев) и панторифму (Г. Золотухин). В её основе лежит переразложение слова или фразы на составляющие элементы (буквы). Между первой и второй строкой проходит, если можно так сказать, мгновенный анализ и синтез, но уже на новых принципах. Стоит отметить, что если до 1990-х омограммы носили в основной своей массе характер созвучий, то в конце XX века определяющим её признаком стала побуквенная точность первой и второй строк. Возможность составления таких омограммных пар привела к тому, что появились условия для написания больших стихотворений, состоящих из омограммных пар (Д. Авалиани, Т. Нужина). Таким образом, эта форма комбинаторной поэзии прочно заняла своё место в русском стихосложении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии. Сост. и комм.
2. Г. Лукомникова и С. Федина. Конс. Д. Авалиани. - М.: Гелиос - АРВ, 2002.
3. Береговская Э., Берже Ж.-М. занятная риторика.-М.: языки русской культуры, 2002
4. Брюсов В. Опыты.// Собрание сочинений в 7 томах.- М.: Худ. литература, 1973-1975. Т.3.
5. Бонч - Осмолловская Т. Литературные эксперименты группы «УЛИПО»// Новое литературное обозрение. 2002. № 57
6. Гаспаров М. Л.. русские стихи 1890-1925 годов в комментариях. - М.: Высшая школа, 1993.
7. Квятковский А. П. поэтический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1966.
8. Федин С. Лучшие игры со словами. - М.: Айрис, 2002.
9. www.liter.net /=/ Bonch-Osmolovskaya/ index/
10. бонч-осмолонская Т.Б. Комбинаторная литература