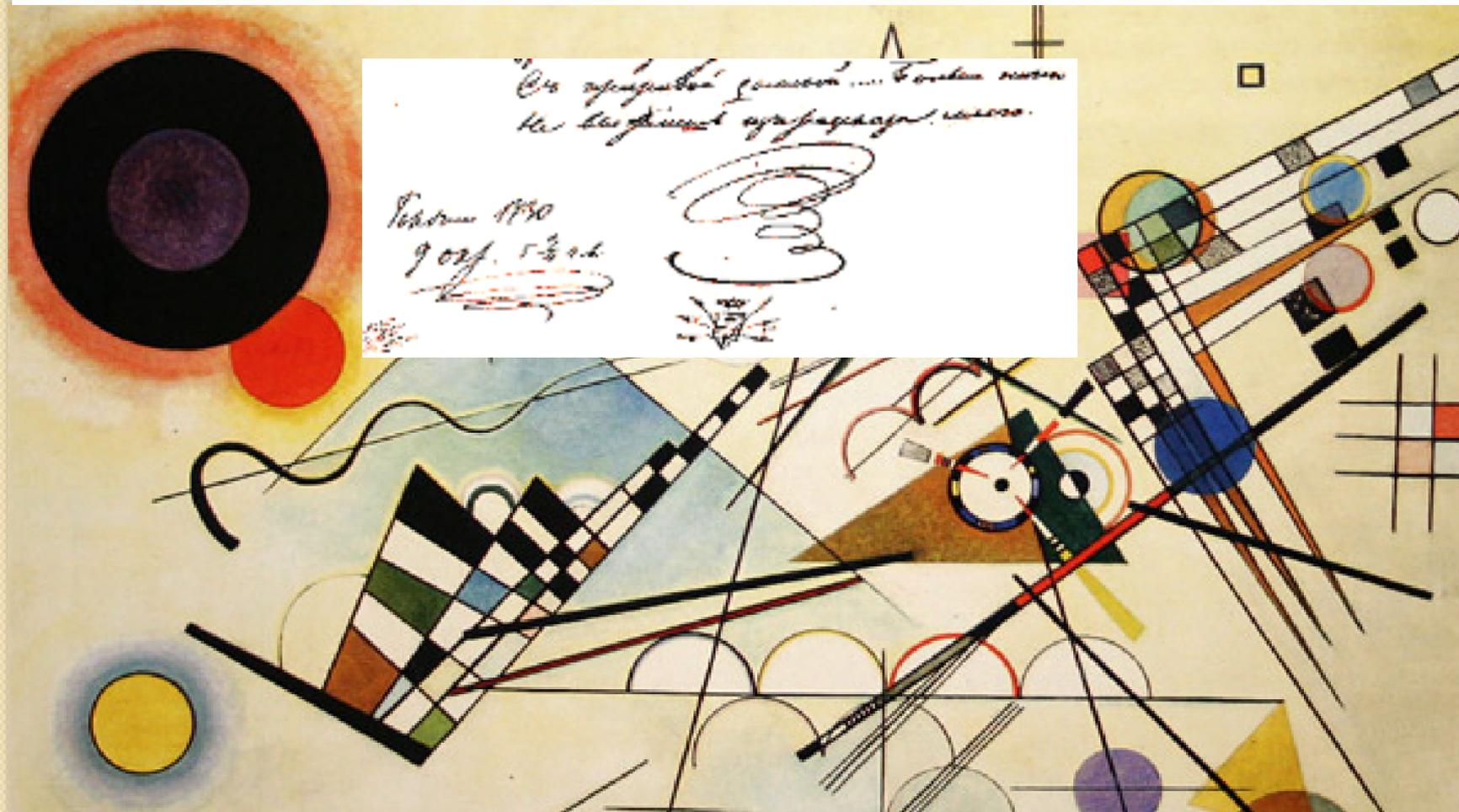

Геометрия в поэзии

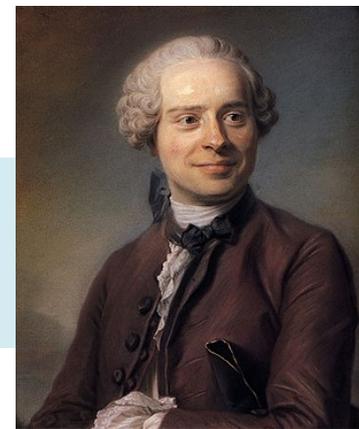

Возьмем в судьи Пушкина!

Жан Лерон Д'Аламбер

(Jean Le Rond D'Alembert, 1717–1783):

«Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии...»

Александр Пушкин:

1. «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. **Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии».**

2. «Если век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, – то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими – **произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны».**

3. «Великая поэзия всегда включает в себя и великую мысль. И **"высшая смелость" в поэзии – это "смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию"».**

Семен Кирсанов. «Любовь математика»

Расчлененные в скобках подробно,
эти формулы явно мертвы.

Узнаю: эта линия – вы!

Это вы, Катерина Петровна!

Жизнь прочерчена острым углом,
в тридцать градусов пущен уклон,
и разрезан надвое я
вами, о, биссектриса моя!

Знаки смерти на тайном лице,
угол рта, хорды глаз – рассеки!

Это ж имя мое – АВС –
Александр Борисыч Сухих!

И когда я изогнут дугой,
неизвестною точкой маня,
вы проходите дальней такой
по касательной мимо меня!

Вот бок о бок поставлены мы
над пюпитрами школьных недель, –
только двум параллельным прямым
не сойтись никогда и нигде!

«Про Кирсанова была такая э
"У Кирсанова
три качества: трюкачество,
трюкачество и еще раз
трюкачество". Эпиграмма
хлесткая и частично
правильная, но в ней забывается и
четвертое качество Кирсанова – его
несомненная талантливость. Его
поиски стихотворной формы,
ассонансные способы рифмовки были
впоследствии развиты поэтами,
пришедшими в 50-60-е, а затем и
другими поэтами, помоложе. Поэтика
Кирсанова циркового происхождения –
это вольтижировка, жонгляж,
фейерверк; как жаль, что у нас на
сегодняшний день нет ни одного
формалиста такого класса».

Е. Евтушенко.

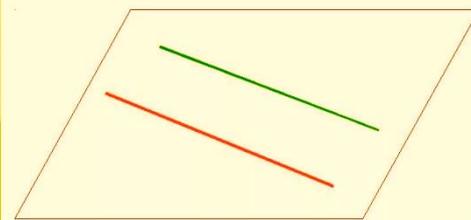
Что же такое геометрия в поэзии?
Употребление в стихах математической
лексики или что-то другое?

В плену «совершенных линий». Параллелизм

Параллелизм в поэзии (от греч. *παράλληλος* – идущий рядом) – это «композиционный прием, подчеркивающий структурную связь двух или трех элементов стиля в художественном произведении; связь этих элементов состоит в том, что они располагаются параллельно в двух или трех смежных фразах, стихах, строфах, благодаря чему выявляется их общность».

Параллельные прямые

Лежат в одной плоскости и не пересекаются

Синтаксический параллелизм:

Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка!

А. Ахматова.

Строфический параллелизм:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

А.К. Толстой

Ритмический параллелизм:

Сад весь в цвету,
вечер в огне,
Так освежительно радостно мне!
Вот я стою,
вот я иду
Словно таинственной речи я жду.

А. Фет.

Отрицательный параллелизм :

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Н.А. Некрасов

Хиазм. Акrostих. Мезостих

Хиазм [от греч. χιασμός – крестообразное расположение в виде греческой буквы χ (хи)] – стилистическая фигура, где «в двух соседних предложениях (или словосочетаниях) второе предложение (или сочетание) строится в обратной последовательности членов».

Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки. А.С. Пушкин.

Мельканье рук и ног, и вслед ему:
«**А**ту его сквозь тьму времен! Резвей,
Реви рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень – Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.
Ему б уплыть стихом во тьму времен:
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог: ату!
Естественный, как листья леса, стон.
Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, стволами, сном ветвей
И ветром и травую мне и ей.

Б. Пастернак. «Лейтенант Шмидт».

Мезостих – такое построение в стихе, когда значимые слова и фразы вписаны в середину стиха:

Влеку суровую мечт**У**,
да**И** утомленной ре**Ч**и,
ва**Д**им, и эту даль, **И** ту,
дар**И** на старом **В**ече
себе **М**гновени**Е** огня,
дай см**У**те сте**Н**ы воли,
ты иску**Ш**ени**Е** кремля:
затмени**Е** о**Ш**ибок дня
тронь иск**Р**ою до боли.

В. Брюсов

Акrostих (от греч. – ἀκρος крайний, στίχος стих) – стихотворение, где начальные буквы каждого стиха составляют слово, иногда фразу. «Силлабисты тщательно вписывали свои имена в начало строк, авторизуя послания в будущее... Строки, таким образом, как бы перевязывались – акrostих, эта вертикальная строка, связывал небо с землей и одновременно служил обручем стихотворного сосуда». *С. Бирюков.*

Палиндром

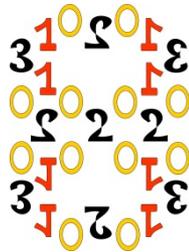
Палиндром – буквально «бегущий назад», от греч. *πάλιν* – «назад, снова» и *δρόμος* – «бег». Это число, буквосочетание, слово или текст, одинаково читающиеся в обоих направлениях. По-русски палиндром часто называют «перевертень»: *кабак, наган, ротор, комок, топот...* Финское слово *saipriikaupriias* (*продавец мыла*) – самое длинное слово-палиндром в мире.

«На в лоб, болван»

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS
Сеятель Арепо с трудом держит колеса

Сетуй, утес!
Утро чорту!

Мы, низари, летели Разиным.
Течет и нежен, нежен и течет.
Волгу див несет, тесен вид углов.
Олени. Синело.
Оно.
В. Хлебников. «Разин»

Кит на море романтик.

Лилипут сома на мосту пилил.
Лёша на полке клопа нашёл.
И любит Сева вестибюли.
Удавы рвали лавры в аду.
Я иду съ мечемъ судия. Г. Державин.
А роза упала на лапу Азора. А. Фет.
Аргентина манит негра. М. Булгаков?
Муза! Ранясь шилом опыта, ты
помолишься на разум. Д. Авалиани.
Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не
видно. К. Решетников.
Тени-тени, копыта-копыта, хаты покаты.
Покинет – и нет. Б. Левин.

Летя, дятел,
ищи пищи.
Ищи, пищи!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.
С. Курсанов.
«Лесной
перевертень»

Разновидности палиндрома: анацикл, реверс

Анацикл можно читать как слева направо сверху вниз, так и справа налево снизу вверх, но читается он не по буквам, а по словам.

Реверс – разновидность палиндрома, где при чтении наоборот рифма меняется.

**Жестоко – раздумье. Ночное молчанье
Качает виденья былого,
Мерцанье встречает улыбки сурово.**

Страданье –

Глубоко – глубоко!

Страданье сурово улыбки встречает...

Мерцанье былого – виденье качает...

Молчанье, ночное раздумье,– жестоко!

В. Брюсов

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

(Неизвестный автор)

**Шальной запомнится весне
Твой образ чистый, как слеза,
И сниться снова будут мне
Твои зеленые глаза.**

Перевертыш про девицу (пер. С. Святского)

**Жила девица рынка недалече,
Слыла красою, не беспутной речью.
Любила музыку, не баловство,
Хвалила простоту, не мотовство.
Чиста была, не блудом промышляла.
Свой возраст юный не срамит она,
Хвалой, не поношением славна.**

**Славна поношением, не хвалой,
Она срамит не юный возраст свой.
Промышляла блудом, не чиста была.
Мотовство, не простоту хвалила.
Баловство, не музыку любила.
Речью беспутной, не красою слыла.
Недалече рынка девица жила.**

Кольцевые стихи

КОЛЬЦО — композиционно-стилистический прием, заключающийся в повторении в конце стихотворной строки (строфы или всего произведения) начальных слов или отдельных звуков.

Фонетическое кольцо:

Не пой, красавица, при **мне**...
А.С. Пушкин.

Лексическое кольцо:

Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю, —
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда **не полюблю**.
В.С. Высоцкий.

Строфическое кольцо:

Тихо розы бегут по полям,
Сердцу снится страна другая.
Я спую тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям...
С.А. Есенин.

Эпиграфа:

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок,
Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила, —
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок...
А.А. Фет.

Триолет

Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит,
Что поправимы страшные потери, —
Еще весной благоухает сад...
О, нежная сестра и милый брат!
Мой дом не спит, для вас раскрыты двери...
Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит...
И. Северянин

Фигурные стихи (vers figures)

Истоки визуальной поэзии — в искусстве поэтической каллиграфии (в мусульманских, а также дальневосточных культурах), «где неразличимо связаны узор и смысл».

Большой энциклопедический словарь.

Принадлежит только графике, *подобные ухищрения не имеют никакого отношения к поэзии.* Они связаны главным образом с периодами упадка, отрыва поэзии от жизни.

Словарь литературоведческих терминов.

В России фигурные стихи появляются в период виршеписания... Это была уже грань визуальной поэзии, роднящейся с изобразительным искусством. *С.Е. Бирюков.*

Проложен жизни путь бесплодными степями,
И глушь, и мрак... ни хаты ни куста...
Спит сердце; скованы цепями
И разум, и уста,
И даль пред нами
Пуста.

И вдруг покажется не так тяжка дорога,
Захочется и петь, и мыслить вновь.
На небе звезд горит так много,
Так бурно льется кровь...
Мечты, тревога.
Любовь!

О, где же те мечты? Где радости, печали,
Светившие нам ярко столько лет?
От их огней в туманной дали
Чуть виден слабый свет...

И те пропали...
Их нет.

1888 *А. Апухтин.*

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

Г. Державин. Пирамида

Поэзия должна последовать за живописью.

В. Хлебников..

Фигурные стихи (vers figures)

Э. Мартов

«Ромб»

Мы—
Среди тьмы,
Глаз отдыхает.
Сумрак ночи живой
Сердце жадно вдыхает.
Шепот звезд долетает порой,
И лазурные чувства теснятся толпой,
Все забылося в блеске росистом.
Поцелуем душистым!
Поскорее блесни!
Снова шепни,
Как тогда:
«Да!»

1894

И. Рукавишников

«Звезда»

и
кто
придя
в твои
запретныя
где б не был до того никто
найдет безмолвныя твои
и тайны света низведя
в тьмы безответныя
родит тебе мечты
тот светлый ты
твоя звезда живая
твой гений двойника
его смиренно призывая
смутясь молись издалека
а ты а ты вечерняя звезда
тебе туда
глядеть
где я

Визуальная поэзия — это поэзия под микроскопом. Это преувеличенная поэзия или преувеличение поэзией собственных прав. Поэзия хочет быть всем, но, прежде всего, она хочет быть видимой.

С. Бирюков

Ропалические стихи

Ропалические стихи (от греч. *ρόπαλον* – палица, утолщающаяся к концу) – фигурные стихи, «расширяющиеся», как палица, от начала к концу или от конца к началу (с увеличением или уменьшением количества звуков или слогов).

И моя небесная свирель

Лучистая,

Чистая,

Истая,

Стая,

Тая,

А я –

я.

Вас. Каменский.

Соловей

Логогриф – ропалическое стихотворение из латинских слов с сокращающимися начальными звуками:

«Amore, more, ore, re sis mihi amicus».

(Любовью, характером, молитвой, делом будь мне другом).

1 слог

2 слога

3 слога

4 слога

5 слогов

Бог

Отец

податель

бессмертного

существованья,

Слух

склони

к чистоте

неусыпных

молитвословий,

Будь

ввыси

милосерд

к взываниям

смирennemудрых.

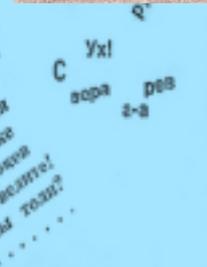
Авсоний. «Молитва ропалическая». (Пер. М. Л. Гаспарова)

Пусть мечта рыдает горестными восклицаньями.
Даль горит, сверкает радостными ожиданиями!
Ты, опять доверься обольщенью вековечному,
Жизнь предать согласен сновиденью бесконечному,
Вновь сожмешь объятья, трепетные, обольщенные!
Ах, тая проклятья, истинные, освященные!
Миг страстей настанет, совершится невозможное,
И любовь обманет, – повторится непреложное!

В. Брюсов. «Пророчество мечты»

Визуальные стихи

**Андрей Вознесенский.
Суворова башня**

Я
башня
Суворова
борьбу
борьбу
суворовская
песочница
гекзаметр
убийства
с ромбанами
На Суворовской башне
Иван Великий
В Москве застрелен
как брачный
спайте
на башне
сто лет
Иван Великий
на Суворовской башне
красные
почему
По Суворовской башне
Над Москвой белет
одевающий
столп.

**Татьяна Манкова.
Плач ночи**

плач
просто
тишина
на стеклах
тени звезд
качели
не были
пыльный
холост
уснули
линии
полёт
или дар
необратимость
тихий
полуночный

Родные теки по Губы ласковой зари
НЕТТА МИА
АНН ЛОРИ
МИРЕЙ и ты МАРИ
о где вы
как там
вам одним
НО
бьёт фонтан
молит и слез
и рвется горлянка за ним

Воспоминания
О вас о тех кто под ружьем
Они кропят небосвод
И ваши взгляды в небо
Дождя скорби как во
О где вы Брак и Макс
Где сероглазый как-рассеял
А ТЕ ЧТО ОТНЯТЫ ВОЙНОЙ ВЕДУТ НА СЕВЕРЕ
Вокруг тени
И расклевает океандр ожоги ран
Частым голдаст

**Гийом Аполлинер
Горлянка и фонтан**

Переориентация смысла с текста-сообщения на текст-картинку делает ситуацию более одномерной, но и более естественной. Воспринимаемый глазами текст должен быть рассчитан прежде всего на визуальность... Но воспринимать «музыку» стихов Пушкина глазами, как раньше, – это противоестественно. Для «музыки» есть саунд-поэзия. Литература расщепляется, словно атом, на визуальную и фонетическую, что, безусловно, позволит в будущем создать и НОВЫЙ синтез обеих половин.

О визуальности в поэзии. Из беседы С. Бирюкова с Ры Никоновой.

Двойные и тройные стихи

Подмосковье

в подмосковьи
талый снег

картина Саврасова

сочится кровью

по весне

песенка Утесова

серый лес

у полотна –

сыро туманно

пора Левитана

и встают

на переключке –

а вдали районы

белого картона

в тучи прячется

луна –

сброшенные с электрички –

призраки-чудовища

рондо Шостаковича!

Г. Сапгир

Чей здравый смысл угас? – бежит любовных нег,
Тот не боится мук, – кого прельщает воля,
Мой друг, любовь для нас – завиднейшая доля –
Несчастье и недуг – любви не знать вовек.
Отрада всех отрад – лелеять чаровницу -
Свобода и покой – ну, это ль не напасть?
Удел стократ благой – в любовный плен попасть,
Хранить сердечный хлад – что лечь живым в гробницу.
Агриппа Д'Обинье (1552–1630) (пер. Э. Линецкой)

Отточенный булат – луч рдяного заката!

Твоя игрушка, Рок, – прозрачный серп луны!

Но иногда в клинок из серебра и злата

Судьба вливает яд: – пленительные сны!

Чудесен женский взгляд – в час грез и аромата,

Когда порой глубок, чудесен сон весны!

Но он порой жесток – и мы им пленены.

За ним таится ад – навеки, без возврата.

Прекрасен нежный зов – под ропот нежный струй,

Есть в сочетанье слов, как будто поцелуй,

Залог предвечных числ влечет творить поэта!

Но и певучий стих – твой раб всегдашний, страсть,

Порой в словах своих певец находит власть:

Скрывает тайный смысл в полустихах сонета.

В. Брюсов

Зеркальные стихи

*Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей...*
«Я заметил, что слова «Орфей»
и «Европы» зрительно чем-то
похожи. Я пригляделся и
обнаружил, что слово «Орфей»
есть в довольно сильной
степени обратное чтение слова
«Европа. Таким образом, в
строчку как бы вставлено
зеркало!» *Ю. Олеша.*

[арфэй] | [йэвро]

Лодка колотится в сонной груди
[лот-ка] | [ка-лот]
Ивы нависли целуют в ключицы
[и-въ] | [н] | [ъв-и]

Б. Пастернак

Законодательным скучая взором,
Сквозь невниманье, ленью угнетен,
Как ровное жужжанье веретен,
Я слышал голоса за дряблым спором.
Но жар души не весь был заметен.
Три А я бережно чертил узором,
Пока трех черт удачным уговором
Вам в монограмму не был он вплетен.
Созвучье черт созвучьям музыкальным
Раскрыло дверь – и внешних звуков нет.
Ваш голос слышен в музыке планет...
И здесь при всех, назло глазам нахальным,
Что Леонардо, я письмом зеркальным
Записываю спевшийся сонет.

Н. Недоброво.

«Любые моменты, являющиеся в языке
формальными, могут приобретать в
поэзии семантический характер, получая
дополнительные значения».

Ю. Лотман

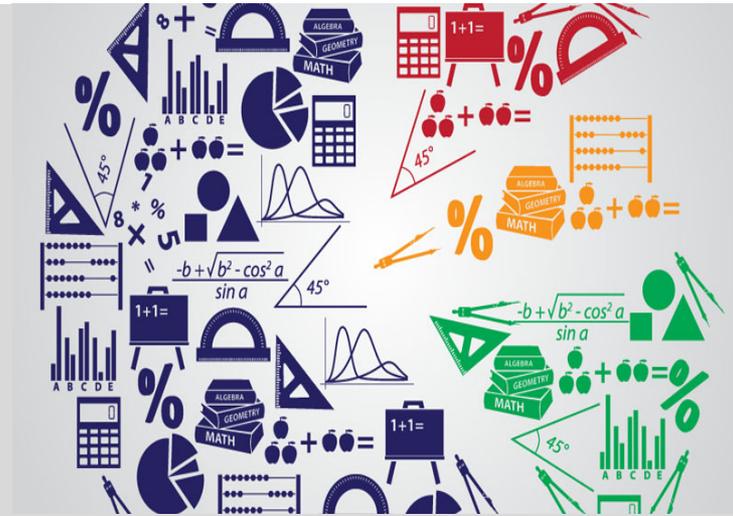
Н. Гумилев. «Мореplаватель Павзаний...»

Зачем нужно видеть в тексте геометрические построения и понимать их смысл?

«Тексты словесные в их устном бытовании или зафиксированные на письме при помощи алфавитной графической системы продуцируются и декодируются благодаря деятельности левого полушария головного мозга. Это полушарие отвечает за восприятие мира и его членение в линейно-дискурсивном виде, в виде цепочек логических и рассудочных оппозиций, силлогизмов, вытекания последующего из предыдущего.

В отличие от левого, деятельность правого полушария не членит поток действительности на логические концепты и причинно-следственные отношения, а отвечает за целостные симультанные образы, наглядно-иконические и визуально-выразительные.<...> Для умножения количества информации в тексте и для оптимизации его восприятия оказывается актуальным включение активности одновременно двух полушарий мозга. Один целостный текст, обращенный к двум источникам образных представлений человека, усваивается более основательно и затрагивает более глубинные струны души...». *Е. Штейнер.*

Может быть, будущее именно за геометрической – визуальной поэзией?

Литература

1. *Беляева Н.В. Геометрия в поэзии / Литература: Изд. Дом «Первое сентября», 2011, №1.*
2. *Бирюков С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994.*
3. *Бонч-Осмоловская Т. Курс лекций по комбинаторной литературе.*
http://www.ashtray.ru/main/texts/bonch_course/l8a.htm
4. *Евтушенко Е.А. Строфы века. Антология русской поэзии. Минск-Москва: Полифакт, 1995.*
<http://www.litera.ru/stixiya/authors/evtushenko/articles.html>
5. *Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.*
6. *Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972.*
7. *О визуальности в поэзии. Беседа С.Е. Бирюкова с Ры Никоновой // Новое литературное обозрение. 1993, №3.*
8. *Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977.*
9. *Штейнер Е. Картины из письменных знаков (из заметок о визуальной поэзии) // Бирюков С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994.*

Спасибо за внимание!

Беляева Наталья Васильевна,
доктор педагогических наук,
заслуженный учитель РФ,
ведущий научный сотрудник
Центра филологического образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО»,
Москва

n-belyaeva@yandex.ru