

Поэзия с системных позиций

22.03.2020 г.

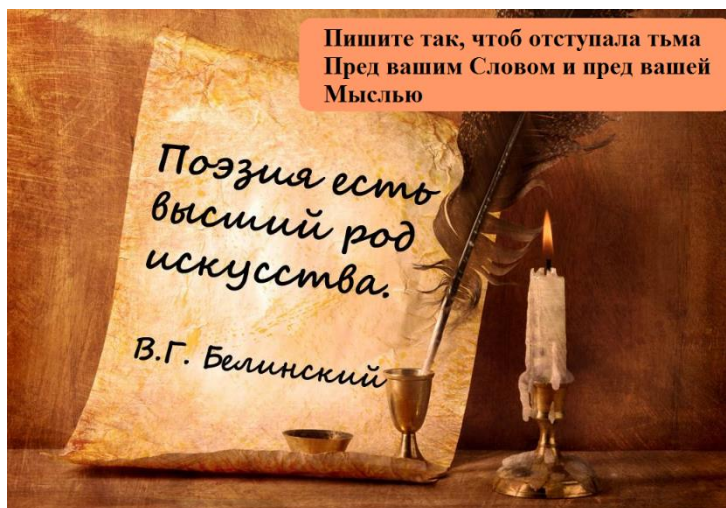
*Из вечной бронзы выкован
извечный русский выговор,
чеканное, глубокое
то аканье, то оканье..*

*родная речь, вызванивай
из каждого названия!
Тобой, как речкой Речицей,
любая боль излечится,
твои слова, пророчица,
журчат – и слушать хочется.*

В. Гордейчев "Родная речь":

О стихах

Написание этого материала и приведение фрагмента в качестве урока вызвано несколькими причинами. **Первая** из их - любовь к русскому языку и поэзии. **Вторая** - катастрофическое падение интереса к поэзии у молодежи. **Третья** - поэзия - богатейший материал для развития своего языка и универсальный инструмент для развития воображения. **Четвертая** - мне, как "технарю", жаль, если не будет использована одна из возможностей с нелитературных позиций показать ценность русской поэзии для развития гармоничной личности, лишенной антагонистического отношения к гуманитарной или естественно-научной составляющей гармоничного человека, так долго

культивируемого в нашем обществе однобоко воспитанной "интеллигенции", особенно в шестидесятые годы прошлого столетия. Бессмысленный спор между «лириками» и «физиками» ... **Пятая** - нежелание или лень самих гуманитариев раскрыть эту тему, когда она была им предложена на одном из семинаров по теории творчества. Пообещали написать, но так и не написали. **Шестая** - прошло несколько лет и решил, что нужно написать самому. Материал начал писать с 1990 г. небольшими фрагментами. Меня всегда интересовали закономерности в поэзии, подчиняющиеся общим закономерностям развития систем, о чём не вредно будет знать и нашим слушателям Школы Творчества. Сам начал писать стихи для себя еще в детстве, благодаря учительнице русского языка и литературы от Бога – Людмилы Петровны Керн. Еще повлияло и то, что отец также писал стихи и ему в местном приходилось оформлять стенгазету, где он сам рисовал что-то к тексту. В итоге он же привил любовь к рисованию. Особенно хорошо получались портреты, поэтому в детстве была мечта стать художником, но потом я понял, что это только для себя – «внутреннего пользования» и отдохновения.

Наблюдая за пишущими стихи, обратил внимание на вал «стихов», который идет от некоторых пишущих, некритично относящихся к собственному «творчеству».

Как-то при посещении В.П. Астафьева – маститого русского писателя, мы жили с ним по соседству, он заговорил о поэзии – в молодости писал стихи. Но в данном случае жаловался на некоторых слишком «продуктивных поэтов»: «представляете, вчера ко мне приходил местный поэт, принес 6 стихотворений и похвастался, что за вечер все написал... Но разве можно за вечер написать шесть стихотворений!? ... Я всегда говорю: ребята, если можете не писать лучше не пишите... Это ведь такая ответственность...», - подчеркнул Виктор Петрович.

К сожалению наши уважаемые авторы иногда грешат своей «производительностью» и их предложения опережают спрос на их творчество. Важно не количество стихов, а их качество и глубина вложенной в них Мысли.

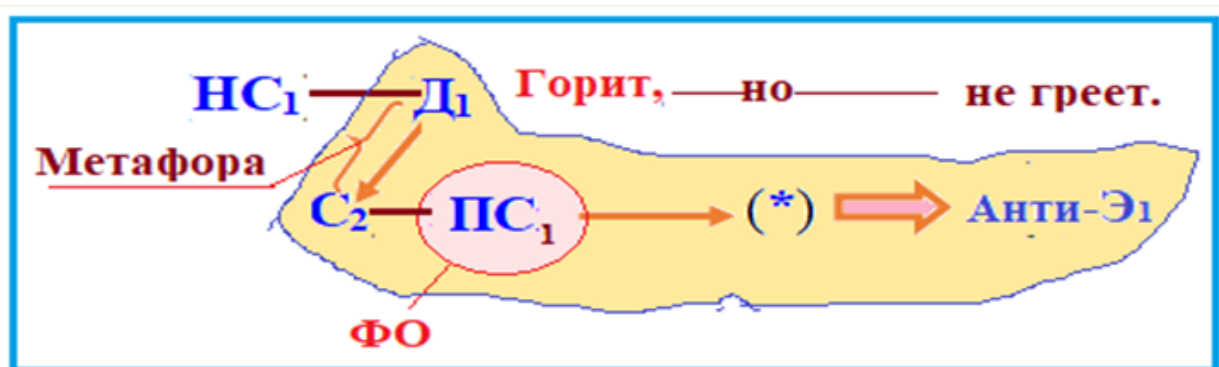
И всё-таки, попробуем разобраться что такое стихи в отличие от прозы. Стихи пишут многие и даже бывает больше, чем маститые поэты, но цена их невысока. Настоящий поэт - это ученый натуралист, естественник, тонкий психолог, но познающий мир средствами языка. Он и физик, и математик, и историк, и ботаник и многое еще чего он может и представляет. Точнее говоря, он исследователь нашего мира и нас самих на всех системных уровнях. Но его инструментом является язык поэзии. Он описывает мир через образы, через символы, которые ярче и богаче символов математических.

Учёный, в отличие от поэта, познает мир через эксперимент, но описывается его беднейшим математическим языком, отражая только какие-то важные свойства. Мир ученого и мир поэта - две стороны одной медали. Поэтому формулы эффекта в поэзии и физике разные.

Вот несколько примеров физико-поэтических эффектов. Используем здесь некоторые особенности вепольного и системного анализа.

С. Есенин: "В саду (Надсистема - $НС_1$) горит (D_1 – действие) костер (Э) рябины (куст-Система - C_2) красной (гроздь подсистема $ПС_1$), но ни кого (*) не может он согреть (анти- $Э_1$)".

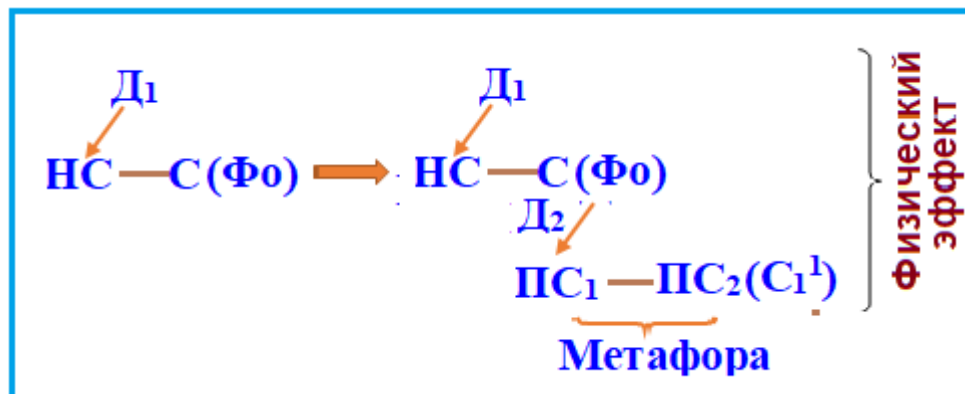
Итак, место действия эффекта - сад (надсистема $НС_1$); в ней происходит действие – «горит» (D_1); объект, с которым связан эффект (фокальный объект – Φ_0 - гроздь рябины) красной «горит» – как костер (Э) - это метафора (М) костер заменяет слово гроздь или куст рябины; поэтическое описание эффекта (Э) или анти эффекта (анти-Э) - *костер никого (*) не греет. Фокальный объект*, как правило, наделяется признаками или свойствами не свойственными им, или противоположными, или имеющими иное содержание. Здесь может быть использована метафора.

**Математической формулы "горения" рябины НЕТ!
Есть химическая запись: $C + O_2 \rightleftharpoons CO_2$ и разные окислы... И всё!**

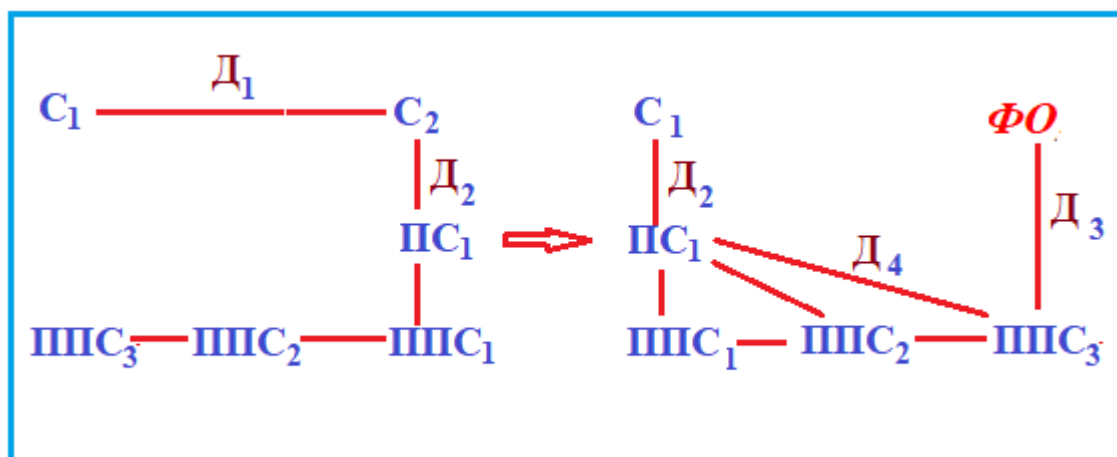
В. Высоцкий. В стихотворении "Расстрел горного эха": Всю ночь продолжалась кровавая потеха над живым эхом в горах (НадСистема – это много скал C), которое поэт оживляет... Но к утру те, кто пришел потешиться над горным эхом, расстреляли (D_1) притихшее горное эхо (Φ_0)... «И брызнули (D_2) камни ($ПС_1$), как слёзы ($ПС_2$) из раненных скал (C_1) ... Камни сравниваются со слезами (метафора). Слезы появляются, когда больно, горе и т.д., но здесь этот эффект усилен *сравнением* с "брызгом" камней из раненных скал (C_1^1). Опять же скалам (C) приписан признак - "раненных" (C_1^1), который

относится к живому. В стихотворении много метафор, которые любой читатель может выделить сам. Здесь описан и просто **физический эффект**: выстрел по скалам выбивает из них камни. Но он п информативности для поэзии беден.

Физическая (Математическая) формула проста: «пуля», имеющая большую скорость и, соответственно, большую кинетическую энергию ($E_k = mv^2/2$), достаточную, чтобы выбить брызги камней из скалы. А сопутствующий звук, распространяющийся со скоростью звука – 332 м/с, отражается от любой преграды, создавая эффект эхо и проходит путь равный $S = 2 * V * t$. И всё! Эти формулы достаточно бедны и не несут информацию о всей ситуации, связанной с горами и горным эхом. Они не создают тот эмоциональный эффект, который создаёт поэзия, напоминающая нам, что и Земля живая и она может плакать от боли, которую ей причиняет человек...

Г. Державин. "Шуточное пожелание". Поэт пишет: «Если б милые девицы (C_1) так могли летать (D_1), как птицы (C_2), и садились (D_2) на сучках ($ППС_1$), я ($ΦO$) желал бы быть (D_3) сучочком ($ППС_3$), чтобы тысячам девочкам на моих сидеть (D_4) ветвях ($ПС_1$) ... Он сравнивает девиц (C_1), с птицами (C_2), а себя ($ΦO$) - с сучком ($ППС_3$), на который садятся птицы.

Математической формулы здесь нет, кроме обычного счета: на ветки село много *девиц-птиц, поэт мечтает о тысячах девочек...*

Такой системный подход позволяет сразу охватить всю ситуацию и стать основой для различных сюжетов, которые потом могут быть использованы для создания стихотворений, а также увидеть и прочувствовать ситуацию в состоянии антисистемы..

Отличие поэзии от прозы прежде всего в том, что проза часто предполагает однозначное раскрытие темы, тогда как поэзия оставляет пространство для **фантазии**, т.к. мысль, выражаемая в стихотворении, предполагает подтекст, сравнение, метафору, создавая возможность многоплановости ответа на вопрос: "А что же хотел сказать поэт". За этим стоит еще и ассоциативное мышление, на которое рассчитывает поэт у читателя его стихов. Правда, случается, что тот или иной поэт так увлекается то красотью слов, не оставляя смыслу места, то таким эзоповским языком, что кажется, что и сам поэт толком не знает, о чем его произведение. Как известно, *красивость слов не отблески ума, а тайна в них - не атрибуты смысла*. Стиха иного суть как бы в воздухе повисла, чтоб смысл его понять - скорей сойдешь с ума (о чем хотел сказать поэт - один сплошной туман). Стихи такие - больше упражненья, хотя в них ритм и рифма есть, присутствует сюжет... В сплетении слов сплошное наважденье, пытаешься понять, *но в них ответа нет*.

Из чего состоят стихи...

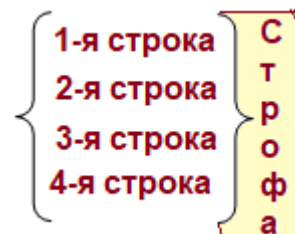
Как и любые развивающиеся системы, стихотворения имеют состав, структуру, динамику и они эволюционируют.

Стихотворение - это система взаимосвязанных элементов - **стихов, строф, венков строф, стоп, метафор** и др., которых достаточно для того, чтобы выразить конкретную мысль. Есть в них и другая особенность: сочинение любительских стихов способствует развитию воображения, умению делать краткие формулировки, четче выражать свою мысль.

Стихи – это слова, гармонично соединенные с помощью **рифмы, ритма и смысла (идеи)** в единое целое, это и **сочетание фантазии с реальностью**, краткая формула того, что хотел донести до нас поэт. Настоящий поэт, как об этом сказано выше, – исследователь, натуралист, который с помощью языка способен описать, а иногда объяснить явление, воздействующее эмоционально на человека, которое неспособна объяснить наука. «В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть» (С. Есенин).

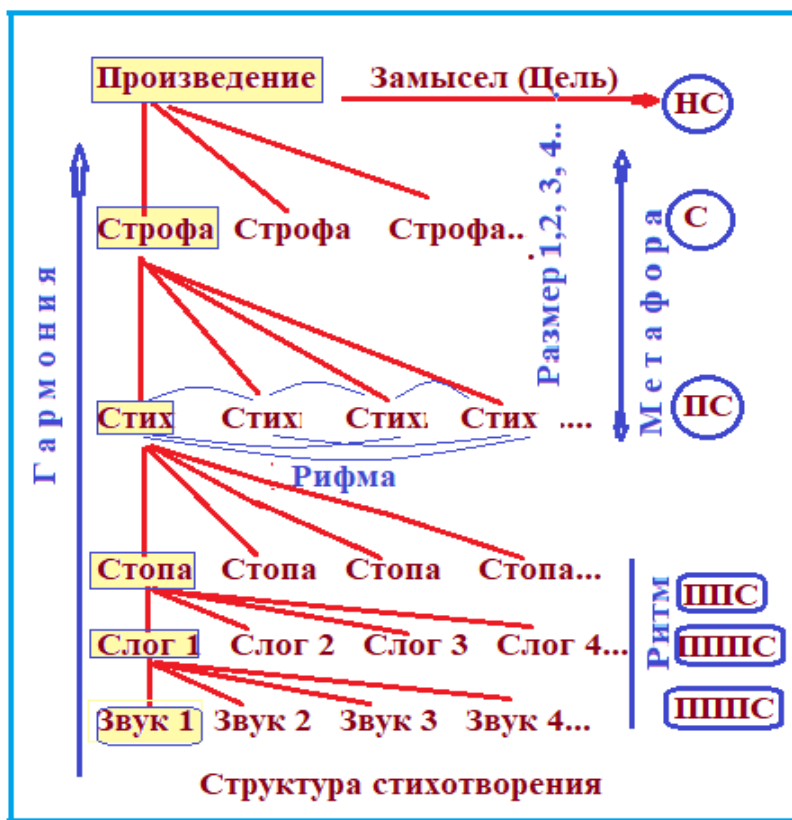
Из всех звуковых повторов наиболее заметный и регулярный - **рифма**. Наиболее общим и теоретически точным будет такое определение рифмы: «... всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в метрической композиции стихотворения» (Жирмунский). *Рифма - важный и звуковой, и композиционный, и смысловой элемент стиха.* Например,.

Желтый цвет - печальный цвет разлуки,
 Неужели ты совсем слепой?
 И опять наводишь грусть и скуку,
 И, смеясь, кружишься надо мной.

Здесь строки рифмуются перекрестно: 1-я строка с 3-й, а 2-я – с 4-й.

Классическая конструкция стихотворения проста. Она состоит из **строф**, включающих несколько **стихов**, стихи включают **стопы** и имеют свой **ритм и метр** - Структурную единицу меры стиха, где главное ритмическое ударение объединяет группу стоп.

Попрыгунья Стрекоза
 Лето красное пропела;
 Оглянуться не успела,
 Как зима глядит в глаза.

Вихри снежные крутя...

Мчатся тучи, выются тучи
 стопа

Стопа – простейшая единица стиха, состоящая из чередования слабых (безударных) и сильных (ударных) слогов. Классический размер стопы

определяют два слога – ямб и хорей, либо три – анапест, амфибрахий и дактиль.

Развитие форм стихосложения в соответствии с волновой моделью развития систем по линии: моно-би- поли- сложные системы, т.е. от синтеза из звуков слогов, стоп *слов*, затем из слов - стихов, строф и сворачивание их в новую образную форму.

Стих. Поэтическая строка (греч. ряд, последовательность) – это определенным образом организованная строка, которая состоит из ритмически чередующихся сочетаний долгих и кратких слогов.

Двустиишие. Две зарифмованных строки.

Четверостишие. Состоит из 4-х стихов. Может состоять из двух двустииший.

Строфа. Закономерное повторение рифмованных строк. Она может быть одно-дву-трех-четырёх-пяти-шести-семи-восьмистишием. Строфа — это не что иное, как сочетание строк в стихотворении, где закончены циклы рифм, размера и ритма.

Ритм. (от. греч. *rhythmos* - **соразмерность**) - это чередование каких-либо элементов через одинаковые промежутки времени.

- периодическое повторение в стихотворной речи однородных элементов.
- постоянное, мерное повторение в тексте однотипных отрезков.
- задает Повторение ударных и безударных слогов стихотворения.

Создаёт настроение, усиливает эмоциональные средства;

- ритм может приобретать насмешливую интонацию, имитировать народную песню и т.д.

Метр. Структурная единица меры стиха, где главное ритмическое ударение объединяет группу стоп.

Стих - одна строка поэтического текста, подчиняющаяся определенному ритму. И единственное, что отделяет стихи от прозы – это ритм.

Стихи требуют размера! Стихотворный размер – это определенный порядок, в котором размещаются в стопе ударные и безударные слоги в стихотворениях. Этот порядок задает звучание и ритм стиха. Определенное чередование ударных и безударных слогов может повторяться в строке несколько раз, и это также отражается при обозначении размера. Например, 3-стопный ямб или 4 стопный хорей, где ямб и хорей — способы чередования сильных и слабых слогов, а количество стоп указывает на число повторов этого чередования в одной строке. Различают следующие **размеры** стихов:

Ямб. Ударный слог – второй, причем, ударение всегда падает на нечетный слог: *Запаси^ийся крестьянин хлебом, / Ест добры^и щи и пиво пьет.*

Хорей. Ударение всегда падает на **первый** ударный слог: *Буря мглою небо кроет/ Вихри снежные крутя...*

Дактиль. Трехсложная стопа. **Первый ударный**, за ним следует **два безударных слога**: *Тучки небесные/ Вечные странники...*

Амфибрахий. Трехсложная стопа с ударением на **втором** слоге: *Однажды в студеную зимнюю пору/ Я из лесу вышел...*

Анапест. Трехдольный размер с ударением на **последнем** слоге: *Глубоко-глубоко всей душой/ Я вдохну запах двух городов...*

Один из главных элементов стихотворения, придающего ему музыкальность и гармонию является **Рифма**.

В **стихотворении** есть **идея, воплощённая в образах** с помощью метафор, **сравнений, аллитераций и т.д.**

Аллитерация – Это созвучные окончания строк или полустихий, т.е. **(это)** прием повтора согласных звуков в поэтической речи:

Вечер, **В**зморье, **В**здохи **В**етра.

Величавый **В**озглас **В**олн... и т.д.

К. Бальмонт

Здесь главное понять, что есть определённые **средства** показа образа в стихе.

Различают **Способы рифмовки**:

Парная – ААББ – 1-2-3-4-, перекрестная –АБАБ – 1-2-1-2, кольцевая – АББА – 1-2-2-3.

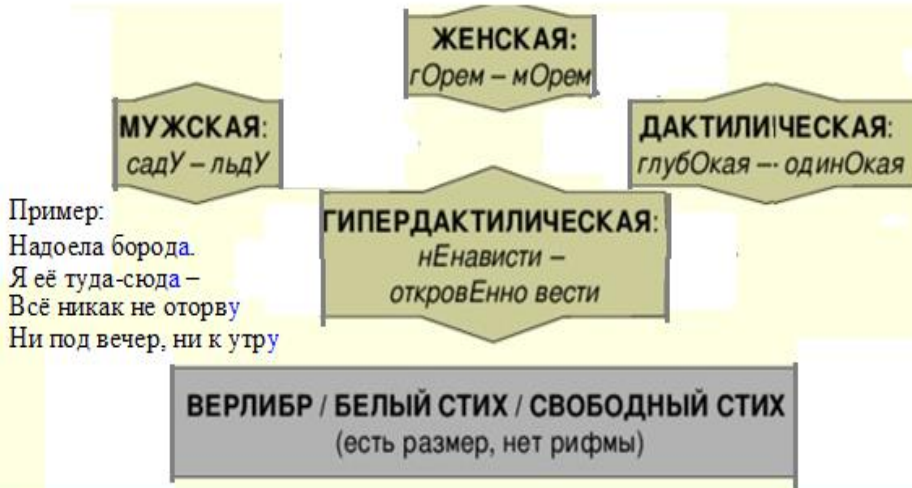
Примеры сложной и простой рифмовки: 1-5-2-3-4-6 и 1 – 3 - 2 - 4

1. Урок родного языка,
2. Как и родной литературы
3. Смогла вложить в наши натуры -
4. Части великой той Культуры,
5. Что зрела многие века.
6. В пределах нашей Брамфатуры*

1. Будет вечною Россия,
2. И подарит миру свет -
3. Даже тем, кто не просили. -
4. На добро запрета нет.

* Название нашего мира по Д. Андрееву ("Роза Мира")

Виды рифм.

Пример:
Надоела борода.
Я её туда-сюда –
Всё никак не оторву
Ни под вечер, ни к утру

С помощью поэзии можно выразить любую мысль, вложив в неё нужный образ, эмоции, чувства и т.д.

Обратите внимание как гениально Саша Черный в стихотворении «Больному» смог изложить слова так, чтобы помочь человеку в минуты отчаяния... Будь творцом! Создай золотые мгновенья, призывает поэт.

*Есть горячее солнце, наивные детки,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет – то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гётте. И Триг...
Есть незримое творчество в каждом мгновеньи –
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Создай золотые мгновенья.
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...*

Из всех видов рифм наибольшее распространение в европейской поэзии получило концевое созвучие. Созвучие в конце стиха перед паузой слышится отчетливее, чем в начале; ритмический строй и звуковой повтор подчеркивают

и усиливают друг друга. Этим объясняется важность рифмы, хотя существуют стихи и без рифм, так называемые белые.

А.С. Пушкин считал, что в русском языке мало слов для рифмы, поэтому в будущем будут преобладать "белые" стихи.

Но вот давно в качестве упражнений словесности используют стихи перевертыши (палиндромы), «геометрические» стихи и т.п.

Стихи перевертыши .

В.Хлебников

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 лов? 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.
Горд дох, ход дрог.
И лежу. Ужели?
Зол гол лог лоз.
И к вам и трем смерти мавки.

В.Апухтин. Вот несколько примеров фигурных стихов.

Продолжен 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.

Или у поэта *В. Брюсова* "Пирамида-треугольник".

Я	и милой головки,
еле	летаю в просторе
качая	крылатый, как птица,
веревки,	меж лиловых кустов!
в синели	Но в заманчивом взоре,
не различая	знаю блещет, алея зарница!
синих тонов	И я счастливеею ею без слов!

Идёт процесс вычерпывания потенциальных возможностей поэзии, самого языка и всего того, что может быть с ним связано.

В словаре из 1 миллиона словоупотреблений части речи распределяются следующим образом:

<i>Части речи</i>	Количество слов	Отвечает на вопросы:	Предмет
<i>Существительные</i>	249 839	Кто? Что?	Дом, трава, небо, солнце...
<i>глаголы</i>	159 006	Что делать? Что сделать?	Летать, читать, говорить, пить... Улететь, распилить, выпить...
<i>прилагательные</i>	83 053	Какой? Какое? Какая? Какие?	Большой, большое, синяя, уставшие
<i>числительные</i>	11 556	Сколько?, который?	Количество предметов: один, три, пять..
<i>наречия</i>	79 096	Где? Когда, куда? Откуда? Как? В какой степени?	Шли наугад. Очень хороший. Из Москвы. В Воркуте.
<i>местоимения</i>	141 937	Кто? Что?	Я, ты он, она, они, оно мы., вы, мой, твой.
<i>союзы</i>	76 897	И, а, но	
<i>предлоги</i>	115 788	В, на, по, из, к, от, за, о, по, над, до, перед	В доме, на дереве, по саду, из машины, к колодцу, от окна.
<i>частицы</i>	10 232	Ли, разве, неужели, а, не, почти, только, именно, ни. Что за, ну, и, как, ишь как. Даже, же, и, ведь.	Он точь-точь как его дедушка. Так ли это на самом деле. Неужели он не понимает даже после случившегося.
<i>причастия</i>	4 949	Какой? Что делающий? Что сделавший?	конченный человек, названный брат, посажёный отец, прощёное воскресенье.

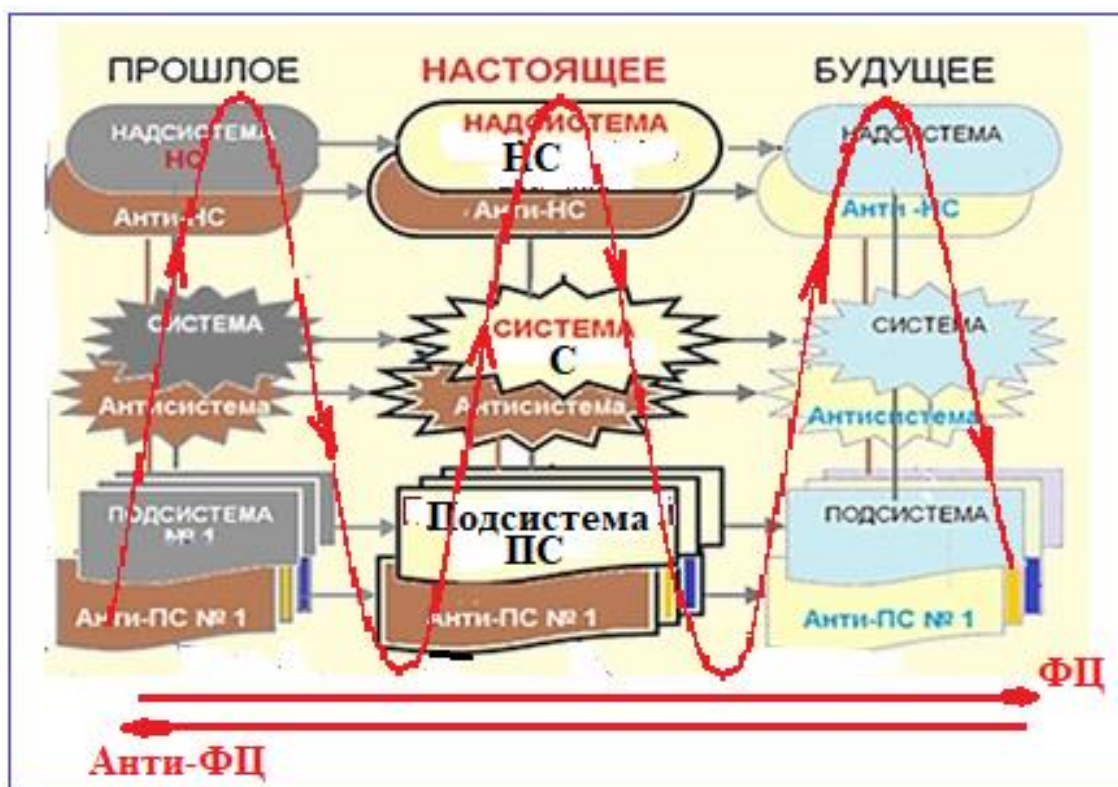
Например, "Частотный словарь..." определил границы активного словарного состава лексической системы русского языка общеупотребительных слов. Это дает основание считать, что "поэтические возможности русского языка, можно сказать, **безграничны**". "Частотный словарь русского языка" под ред. Л.Н. Засориной выявил, что наибольшей частотностью обладают «грамматические слова», появление которых обусловлено строем языка, затем идут слова, отражающие тематику текстов.

Мир поэзии – мир систем

(Системный оператор в поэзии)

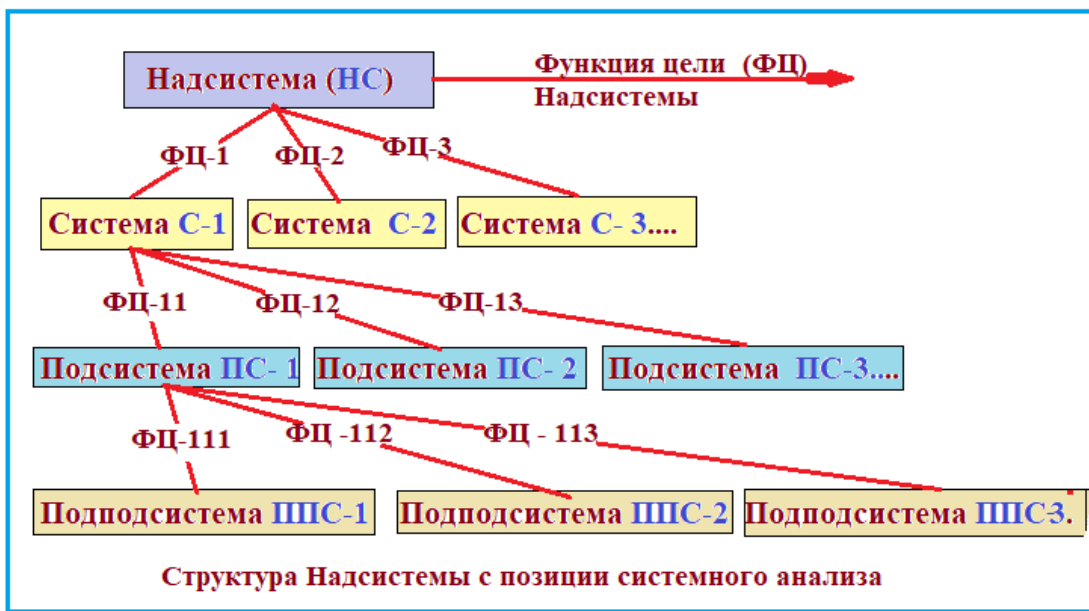
Итак, попробуем вести анализ стихотворений с позиций системного оператора, используя схему много экранного (или сильного) мышления. Она может быть представлена следующим образом:

Любой предмет, который мы рассматриваем можно считать **СИСТЕМОЙ (С)** предназначенной для выполнения своей функции цели (**ФЦ₁**) и состоящей из ряда **ПОДСИСТЕМ (ПС_i)**, вместе работающих на **ФЦ₁** системы (**С**) и имеющих каждая свою **ФЦ_{2i}**. При этом каждая подсистема (**С_{2i}**) в свою очередь состоит из своих подсистем (**ПС_{3i}**), каждая из которых имеет свою **ФЦ₃** и также работает на **ФЦ₂** подсистемы **ПС₂** и т.д. В свою очередь сама система входит в **НАДСИСТЕМУ (НС)** в качестве её подсистемы, работая на **ФЦ** надсистемы. Когда все элементы системы работают на надцель надсистемы, тогда получается сильное произведение. При этом у каждой системы (подсистемы) имеются антисистемы и анти-ФЦ.

Но при этом система живет в своем ритме, т.е. во времени, она развивается. У неё есть **Прошлое, Настоящее** и **Будущее**. Развитие системы начинается с какой-то важной для поэта подсистемы (**ПС**), а дальше идёт увеличение системности – **ПС** развивается до такой степени, что входит гармонично в систему (**С**) в качестве измененной подсистемы (пример, из

«Евгения Онегина»... пословица: Осёл был самых честных правил... Стало - мой дядя самых честных правил, т.е. дядя был простаком...), а далее на уровне **С** – входит в **НС** (направление развития показано на рисунке в виде волны). Далее происходит сворачивание системы и поглощение **НС** нижними уровнями системы, вплоть до **ПС₁**. А затем цикл повторяется на новом уровне.

Циклическое развитие системы в каждый период времени идёт по пути объединения исходных компонент, с которых начинается развитие системы – по приведенной на рисунке 6.1. схеме.

Составим схему многоэкранного мышления во времени, отразив на ней осень, зиму и весну. Пусть это будет касаться улицы, дома, сада...

	Прошлое	Настоящее	Будущее
НС	Осень: деревья в саду <u>одеваются</u> постепенно в желтый цвет. По осеннему радостно - будет хороший урожай. Действие: Всё перевоплощается, покрывается золотом	Зима: Улица, сад и дома в снегу, дети <u>радуются</u> приходу зимы Действие: всё одевается в белый цвет.	Весна: <u>пробуждается</u> природа и все в ней чистое после морозной зимы. Улица полна луж и ручейков. <u>Прилетели</u> птицы, <u>шебечут</u> и <u>занимают</u> свои гнезда.
С	Улица с домами, сады, дорога вдоль улицы.	Тучами небо покрыто, снег идёт, <u>кружится</u> и <u>ложится</u> на землю, деревья и улицу. Все деревья в снегу, улица вся белая, крыши домов покрыты шапками. Холодно Снежок порхает,...	Улица, <u>оголилась</u> земля, дома <u>стоят</u> как в хороводе, по ручейкам сткает вода. Сад начинает <u>зеленеть</u> , природа <u>пробуждается</u> .
ПС	Светлый денёк, солнышко <u>светит</u> , в саду на деревьях <u>висят</u> яблоки, слышно шепет зябликов, травка зеленая, цветы кругом, тепло.	Снежок идёт и <u>ложится</u> на землю, деревья в саду все в снегу. На ветках <u>снегири</u> , на земле лужицы <u>покрылись льдом</u> . Действия: порхает, кружится	Весна. Солнышко <u>светит</u> и <u>греет</u> , травка <u>зеленеет</u> , в сенях ласточка <u>вьет</u> гнездо, скоро будут птенцы, <u>цветут</u> цветы и деревья, вокруг зеленые деревья...

А теперь, имея набор свойств и признаков на каждом системном уровне, составим простой стишок, в котором описано явления природы: осень, зима и весна. Войдем в систему через ПС со строки: *Снежок порхает, кружится...* Курсивом выделим новые стихи, а черным цветом – известные.

Известный стишок:

Снежок порхает, кружится,
На улице светло,
И превратились лужицы
В прозрачное стекло.

*Пушистым покрывалом
Укрыто всё вокруг.
И так уютно стало,
Как будто сразу, вдруг
Земля одела шубу,
Укрыв и дом, и сад...
Заманчиво и любо
Смотреть на снегопад.*

Вчера, где пели зяблики,
Сегодня посмотри,
Как розовые яблоки,

На ветках, снегири.

*Весной все пробуждается-
Природа и земля,
А птицы возвращаются
И в гнёзда, и в дома.*

*Журчат ручьи, вся улица
Проснулась ото сна.*

*Все счастливы и радуются -
Опять пришла весна!*

*Деревья распускаются,
Вот-вот и зацветут.
Птицы в пыли купаются -
Дни теплые грядут. **

- Здесь синим цветом показана импровизация автора. Исходя из вышесказанного можно развить другую тему весны.

Травка зеленеет,
солнышко блестит,
Ласточка с весною
в сени к нам летит.

Далее тему можно поменять и акцентировать свое внимание на весне или лете, меняя ритм и размер и его структуру стихотворения. Здесь огромное поле для творчества.

Солнышко веселое греет и блестит,
Травка зеленеет, ежиком стоит.
В наших сенях ласточка гнездышко свила,
Вместе с нею ранняя к нам весна пришла.

Попробуем эту же мысль выразить более краткой формулой.

Травка зеленеет, Солнышко блестит,
и с его лучами к нам весна летит.

Но здесь отсутствует вестник весны - ласточка, поэтому эта формула весны менее убедительна, т.к. солнышко может блестеть и зимой. И т.д.

Перед нами формула явления весны - это основа, на которой должно сформироваться стихотворение, причем она потенциально дает такое огромное многообразие возможных реализаций ее в поэтической форме, какими исчерпываются современное состояние поэзии.

Фактически все они будут изоморфны относительно этой формулы. Хотя поэт выбирает лишь одну изоморфную структуру, - ту, которая больше всего отвечает его представлениям о её поэтичности. Вот несколько примеров.

1. Описание явление, как причинно-следственной цепочки, в которой указывается причина, источник всех последующих "эффектов», а затем сами эффекты и, вытекающее из них следствие, - явление, т.е. так, как оно должно было бы описано с точки зрения физика.

Солнышко блестит: в лучах травка зеленеет,
В сени ласточка летит, и весною веет.

2. Когда причина и следствие (явление) указаны в первом стихе, а затем идет простое перечисление сопутствующих явлению эффектов.

Солнышко блестит в лучах, и весною веет:
В сени ласточка летит, травка зеленеет...

3. Явление представлено как перечисления сопутствующих эффектов.

Солнце яркое блестит,
Травка зеленеет,
В сени ласточка летит
И весною веет.

Возьмем стихотворение, например, Н.А. Некрасова, и проанализируем первые четыре строки, причем, для усиления эффекта воздействия стихотворения, помимо описываемых в нем природных эффектах, рассмотрим их антиэффекты. С этой целью можно составить антитекст, т.е. текст с противоположным содержанием или связанный с другим временем года, когда был иной настрой... Его можно составить в произвольной форме, лишь бы он передал содержание.

Основной текст.
(настоящее)

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели
Только не сжата полоска одна,
Грустную тему наводит она

Антитекст.
(прошлое)

*Утром весенним грачи прилетели,
Лес и поля кров зеленый одели
Скоро полоска заколосится
Радовать будут колосья пшеницы.*

Вернемся вновь к стихотворению Н. Некрасова "Несжатая полоса" и рассмотрим ее с помощью системного оператора. Поэт повествует об осенней поре. А ведь до осени - в прошлом было прекрасное жаркое лето, а это навивает совсем иные картины. Но впереди холодная зима, одинокие в пустынном поле колосья ждут своего пахаря, чтобы отдать ему сполна то, что сотворено его трудом. Но он не идет, и поэтому колосья обращаются к ветру, который рассказывает им о тяжелом положении пахаря, который очень сильно болен - о том и повествует Некрасов. Видение написанного на 9 экранах позволяет полнее понять смысл передаваемого поэтом и видеть ситуацию более полной.

. Сравнение текста и антитекста показывает состояние пахаря, который возлагал большие надежды на свою полосу пшеницы: это и ожидание хорошего урожая, это и радость от содеянного, радость от прихода весны, как надежды на лучшую жизнь... Основной текст создает ощущение какой-то тоски, печали по несостоявшимся надеждам, передает он и грусть осени.

Стихи мы алгеброй проверим...

(Золотое сечение в поэзии)

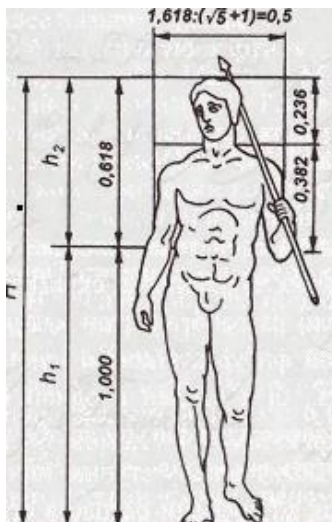
Почему одни стихи читаются с удовольствием, а другие трудно себя заставить даже просто прочитать. Аналогичный вопрос встает, когда мы

рассматриваем архитектурные сооружения: бывает трудно оторвать взгляд от внешнего вида здания – так всё в нем гармонично и красиво. А там, где красиво, там поработал закон золотого сечения. Это же касается и самого человека, не говоря о самой Вселенной или хотя бы о

шестилучевике.

«Золотое сечение» в поэзии проявляется, как наличие определяющего момента стихотворения (*кульминации*) в строке, приходящуюся на точку

$$AC:AB = CB:AC \approx 1,6$$

деления общего числа строк стихотворения в золотой пропорции. Если в стихах присутствует золотое сечение, то оно указывает на кульминацию событий.

Известно, что и в музыке также присутствует золотое сечение, т.к. поэзия очень похожа на музыку, в ней также есть ритм. Аналогичная ситуация присутствует не только в архитектуре, но и практически в любой из развиваемых человеком и развивающихся систем, вплоть до нашей Вселенной.

Например, у Пушкина в романе «Евгения Онегин» 772 строки. Васютинский пишет: "Кульминацией главы является объяснение Евгения в любви к Татьяне - строка "*Бледнеет и гаснуть... вот блаженство!*". Эта строка делит всю восьмую главу на две части - в первой 477 строк, а во второй - 295 строк. Их отношение равно 1,618! Тончайшее соответствие величине золотой пропорции! Это великое чудо гармонии, совершенное гением

Пушкина!". Кульминация проявляется в строке «*Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!*».

Проведенный Н. Васютинским анализ стихотворений А.С. Пушкина с точки зрения соответствия «золотому сечению» показал, что размеры стихов распределены весьма неравномерно; оказалось, что Пушкин явно предпочитает размеры в 5, 8, 13, 21 и 34 строк (числа Фибоначчи).

Проведем анализ притчи о сапожнике в стихотворении «Сапожник». Стихотворение состоит из 13 строк. В нем выделяется две смысловые части: первая в 8 строк и вторая (мораль притчи) в 5 строк (13, 8, 5 - числа Фибоначчи): "Суди, дружок, не выше сапога!"

Одно из последних стихотворений Пушкина "Не дорого ценю я громкие права..." состоит из 21 строки и в нем выделяется две смысловые части: в 13 и 8 строк.

Или знаменитое стихотворение Лермонтова "Бородино". Оно делится на две части: вступление, обращенное к рассказчику и занимающее лишь одну строфу ("*Скажите, дядя, ведь недаром...*"), и главную часть, представляющее самостоятельное целое, которое распадается на две равносильные части. В первой из них описывается с нарастающим напряжением ожидание боя, во второй - сам с постепенным снижением напряжения к концу стихотворения. Граница между этими частями является кульминационной точкой произведения и приходится как раз на точку деления его золотым сечением.

Главная часть стихотворения состоит из 13 семистиший, то есть из 91 строки. Разделив ее золотым сечением ($91 : 1,618 = 56,238$), убеждаемся, что точка деления находится в начале 57-го стиха, где стоит короткая фраза: "*Ну ж был денек!*". Именно эта фраза представляет собой "кульминационный пункт возбужденного ожидания", завершающей первую часть стихотворения (ожидание боя) и открывающей вторую его часть (описание боя). Таким образом, золотое сечение играет в поэзии весьма осмысленную роль, выделяя кульминационный пункт стихотворения.

Шаг за шагом к гармонии...

Любое стихотворение - это сложная система, сформированная в соответствии с **сюжетом**, сотканная специально для неё. Как и у всякой системы есть образующая ее функция цели, которая связывает все части стихотворения в единую систему с общим замыслом, где части работают на общую функцию цели. Но есть и ряд полезных функций дополняющих палитру функции цели и, дополняющих окраску для отдельных частей

стихотворения. Компонентами любого стихотворения являются звуки, слова, предложения и т.п., следовательно, именно их сочетания и должны образовывать те необходимые части стихотворения, которые смогут реализовать поставленную функцию цели и будут минимально достаточны для синтеза системы.

Какие же компоненты должны присутствовать в любом стихотворении?

Во-первых, идея, облаченная в соответствующие смысловые формы, следовательно, составляющие стихотворение слова должны быть завязаны единым замыслом и выстроены согласно законам языка. Иначе говоря, должен быть некий контроль со стороны поэта, чтобы соблюдались все правила языка, совместимость и соединимость понятий, которые заключены в используемых словах, т.е. это должна быть понятная речь.

Для передачи замысла нужен набор слов, являющийся необходимым и достаточным для передачи конкретной мысли., т.е. нужен передатчик.

И последнее, чтобы речь стала поэтической нужно соблюдение правил, которые предъявляются к стихотворению: наличие рифмы, метафоры, образности, выдержанности размера и т.д.

Кроме всего, что очень важно, т.к. стихотворение является достаточно краткой формой художественного произведения, у него должно быть четкое вступление, раскрытие темы и достаточно четкое окончание, результат, резюме к той мысли, которую стремился выразить автор в своем произведении, соблюдая законы гармонии. Можно предложить простой алгоритм синтеза стихотворения, в котором учтены приведенные закономерности сотворения произведения в форме стихотворения.

Пытаясь ответить на ряд вопросов, связанных с поэзией, была сделана попытка ответить на них в стихотворной форме, используя приёмы и закономерности, характерные для развития систем.

КАК СОЧИНЯТЬ СТИХИ?

Как сочинять стихи? - Пока ответа нет.
Искусство это под семью замками.
О нем поведать мог бы и поэт, -
Как искры мысли превращает в пламя...
Нам Ветер Времени навевает о минувшем
И том, что будет через много лет.
Откроет третий глаз о мире нашем сущем...
Чтоб в меру знаний свой найти ответ:
Сквозь дебри подсознания, мыслей гущу,
Поймать пытаюсь просветленья свет.

Умом, нам свыше посланную мысль,
В одежды замысла оденем постепенно,
Чтобы душа стремилась только ввысь,

И, чтоб при этом пела непременно.
Затем и замысел мы превратим в сюжет,
Найдем свой ритм и вид стихосложения.
В тех случаях, когда сюжета нет,
Тогда калейдоскоп идей и наважденье.

Из звуков сложим стопы и слова,
Вложив в них мысль, суть, красоты мира:
И говор ручейка, плач гор и воздух пира,
И то, чем полнится народная молва....
Из слов - стихи, чтоб суть была нова,
Рифмуя - в строфы...

И заплачет лира.

Слова к словам прикладывая вновь,
Через жернова сознания прокрутим,
Чтоб в них душа была, была бы и любовь...
И соразмерность Образов и Сути.

Красивость слов - не отблески ума,
А тайна в них - не атрибуты смысла.
Пишите так, чтоб отступала тьма
Пред вашим Словом и пред вашей Мыслью.
Стихи иные - больше упражненья...
Все атрибуты в них и, вроде б, сбоев нет:
В них ритм и рифма есть, присутствует сюжет,
Но нет души, и нет ее волненья....
В сплетенье слов сплошное наважденье,
Пытаешься понять, но там ответа нет.

Коль и стихи строго подчиняются определенным закономерностям, законам гармонии, то можно предложить простейший алгоритм их синтеза. Во всяком случае это поможет, особенно технарям, лучше понять суть самой поэзии и то, что поэзия – это путь к гармонии и души, и мыслей любого человека.

АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СТИХОТВОРЕНИЯ

О. Найти тему будущего стихотворения.

Она может быть подсказана самой жизнью. В противном случае можно взять любую "вечную" тему или любое свое ощущение какого-то элемента реальности, своего представления о мире и т.д. Это может быть одна емкая фраза, яркая мысль - основа будущего стихотворения.

Например, вечер встречи одноклассников, из ощущения, воспоминания о времени, когда они были школьниками.

1. Сформулировать для себя Высшую цель, которую вы преследуете достичь в сочиняемом стихотворении.

Пример. Увидеть себя какими мы были и какие сейчас.

2. Исходя из Высшей цели, составить замысел стихотворения.

Он может быть представлен в виде небольшого сценария или цепочки взаимосвязанных элементов, отвечающих общему замыслу. Это могут быть воспоминания о чем-то, думы, представления о тех или иных вещах бытия и т.д.

Пример. Встреча друзей-одноклассников, воспоминания какими мы были, как мы относились к неправде, как мы любили. С воспоминаниями приходит какая-то грусть о прошедшем, которое ушло с последним звонком. И вот здесь на вечере встречи мы вновь в мыслях возвращаемся свою молодость.

2. Четко определить основную мысль стихотворения или уточнить ее, если она уже выражена в исходной фразе.

Пример. С воспоминаниями приходит какая-то грусть о прошедшем, но наше прошлое с нами.

3. Исходя из замысла и основной мысли стихотворения, определить составляющие его элементы, посредством которых они могут быть реализованы.

Пример. Встреча школьных друзей. Воспоминания с грустью о прошедшем времени. Это и беспечность, и первая любовь, и защита своей чести...

4. Определить фокальный объект, к которому будет привязано содержание стихотворения. Какие явления или эффекты связаны с ним? С чем его можно сравнить?

5.

Пример. Вечер встречи. Радость от встречи и грусть о былом...

6. Составить временные и пространственные цепочки описываемых событий, явлений.

Пример. При встрече с друзьями бывшее нагрянет вдруг с грустью тайком. Вспоминаются школьные годы с последним звонком. Но что было – то было. Но мы все вернулись вновь в юность свою, где мы вольны и беспечны. Но мы были чисты в помыслах, за честь свою мы боролись как Дон Кихоты. А главное нас лгать не учили. Правда для нас была правдой. Но от грусти и воспоминаний что-то жжет сердце, ведь у нас есть еще и будущее, где мы можем не встретиться со всеми друзьями..., часть из которых не смогли быть на встрече, т.к. уже нет с нами...

7. Составить с помощью системного оператора временной экран описываемого события, состояния в стихотворении.

Пример. См. схему.

8. Исходя из замысла и основной его мысли внутри или напротив каждого экрана соответствующего элемента записать возможные их состояния, изменения, которым те могут быть подвержены, а также действия, которые они оказывают или могут оказывать на другие элементы (исходя из временной или пространственной цепочки).

Таким образом будет определен весь словарный запас будущего стихотворения.

Пример. На приведенной схеме все указано.

9. *Определиться, исходя из замысла, с какой части экрана системного оператора будет положено **начало** стихотворения* (Где зайти в системный оператор).

Пример. **Встреча с друзьями...**

9а. *В каком отношении к происходящему находится поэт или герой стихотворения?*

Пример. Он участник вечера встречи.

10. *Определить, что может быть заключительным элементом: какая мысль.*

Пример. Боль души о прошедшем и чего-то не успели в свое время сделать, кого-то уже потеряли... Это время невосвратимо, но это было наше время.

11. *В зависимости от выбранной темы, её настроения, своего видения темы и настроения души, выбрать размер и структуру стиха, форму рифмы и поэтический ритм стиха, в зависимости от содержания и настроения будущего стихотворения.*

Пример. Рифма перекрестная, размер – ямб, ударный слог 2-й.

12. *Сделать первый набросок стихотворения, с соблюдений всех норм грамматики русского языка.*

О, как же с друзьями
приятно встречаться,
Былое нагрянет вдруг
с грустью тайком.
А школьные годы?
Как жалко прощаться,
Все дальше уходят
с последним звонком.
Что было, то было...
Мы тоже любили...
И жизнь принимали без схем -
все как есть:
Что - правда, то - правда,
нас лгать не учили,
Мы, как Дон Кихоты,
боролись за честь.

*И вот все мы снова
на вечере школьном,
Как будто б вернулись
вновь в юность свою.
Где всё в ней, как прежде, -
беспечно и вольно,
Но что-то так больно
жжет душу мою...*

13. Если не удастся с первого раза найти нужное звучание, рифмы в строфах, вернуться к п. 11 и уточнить свою мысль, пройдя по всем остальным шагам.

14. Произвести окончательную шлифовку всех элементов стихотворения, доведя его форму и содержание до гармоничного звучания.

15. Исходя из основной мысли стихотворения, найти соответствующее ему название и изложить стихотворение в окончательном варианте.

Пример. И вот мы все снова...

Как вы убедились, поэзия подчиняется определенным закономерностям, а стихи являются системами и развиваются согласно законам развития систем. Поэзия, прежде всего – это высшая форма гармонии. Знание этих особенностей, закономерностей и законов позволит не только поэту сочинять хорошие стихи, но и читателю лучше понимать то, что хотел отразить в своих стихах поэт.

И. Кондраков

1990 – 02.02.2020

Абан – Красноярск – Минеральные Воды.

Библиографический список:

1. Ал. Михайлов. Азбука стиха. - М.: Мол. гвардия, 1982 -319 с.
2. Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха. Состав. автор статей и примечаний В.Е.Холшевников. Ленинград, Изд-во Ленинградского университета, 1983. с.3-42. с.447.
4. В. Кожин. Стихи и поэзия. М.:Сов. Россия, 1980. -304 с..
5. Ал. Михайлов. Сила и тайна слова. - М.: Современник, 1984. - 350 с.
6. И. Кондраков. От изобретения - к фантазии. М.: Просвещение Владос. 1995 г.
- 7.А. Квятковский. Поэтический словарь. Изд-во "Советская энциклопедия". М.: 1966. 376 с.